

THE THEATRE GREEN BOOK 시어터 그린북

1 : 지속 가능한 제작
(평가판 베타버전)

(한국어 번역 2024.01)

The Theatre Green Book은 영국 연극계의 누구나를 위한 무료 자료입니다. 이 페이지에 나와 있는 로고들은 이 자료를 개발한 파트너십 기관들을 보여주고 있습니다.

The Theatre Green Book은 수 년에 걸쳐 앞서나가고 있는 기관, 극장, 극단과 개인들의 고민과 연구, 지지를 통해 만들어졌습니다. 여러분은 감사의 말과 참고문헌 목록에서, 또 자료 전반에서 이들의 이름과 아이디어를 만나실 수 있습니다.

시간과 헌신, 아이디어로 그린북을 지지해주신 모든 분들께 감사드립니다. 이 분들의 이름은 모두 감사의 말에 적혀 있습니다. 또한 그린북을 위해 기금을 지원해주신 분들께도 특별한 감사의 말씀을 올립니다. 이 분들의 이름 또한 뒷표지 안쪽에 나와 있습니다.

서문

우리는 기후 위기 속에 살고 있습니다. 모든 이가 그러하듯 공연예술인도 이러한 위급 상황에 응답하고자 합니다. 그러나 공연계의 변화는 특별히 시급합니다. 만약 공연이 인류가 마주한 가장 중요한 대화의 일부가 되고자 한다면, 공연계는 그간의 관행을 바꾸어야만 합니다.

<시어터 그린북>(이하 ‘그린북’)은 변화를 위한 명확한 기준을 제시합니다. 본 시리즈의 다른 권에서는 극장 건물과 공연 운영의 지속 가능성 향상 방법을 제안합니다. 그중 본 1권은 더욱 지속 가능한 프로덕션 만들기에 관한 것입니다.

기후 비상사태(climate emergency)는 분야와 마찬가지로 이제 극장도 직면한 현실입니다. 그러나 지속 가능한 공연 제작은 그 자체로 끝이 아닙니다. 공연의 목적, 범주, 다양성, 창의성과 포부는 그 어느 때보다 널리, 또 중요하게 남아야만 할 것입니다. 실제로 우리가 마주한 새로운 현실에서 새로운 공연만의 사고를 창출하는 것은 바로 이러한 창의성과 끊임없이 스스로를 재창조하는 공연 고유의 능력입니다.

공연예술인은 언제나 시간, 비용, 규모 등의 한계 내에서 작업합니다. 기후 비상사태 속에서 작업하는 예술가는 더 이상 지금의 창의적 야망에 제약받지 않아야 합니다. 오히려 새로운 환경에서 창의력을 발휘하는 것이 그들의 목적이어야 합니다.

프리랜서, 공연장, 극단, 프로듀서 등 모든 종류의 공연관계자가 협력하여 ‘그린북’을 공동으로 작업했습니다. 널리 합의된 가치와 전략을 바탕으로 기후 위기라는 현실 속에서 공동체로서 작품을 제작하는 데 기준을 공유하고자 합니다.

패디 딜런(Paddy Dillon), ‘그린북’ 코디네이터

목차

<시어터 그린북>은 극장 제작자와 지속 가능성 전문가를 모아 극장을 지속 가능하게 만들기 위한 공통 표준을 만들었습니다.

시간이 없으신가요? 초록색 음영 섹션으로 이동하세요.

요약본	4
창의적인 도전	7
프로듀싱	8
제작	9
기술적인	10
지속가능한 제작	11

원칙	13
1 소개	14
2 주요 원칙들	15
3 창의적인 도전 과제	16
4 공연 프로듀싱	18
5 세트와 무대	20
6 무대소품	22
7 의상, 헤어, 메이크업	23
8 조명, 음향, 영상	24
9 공연 운영	25
10 미리 준비할 사항	26
11 다양한 규모	27

가이드	28
지속가능성을 위한 3단계	29
기초단계	30
중급단계	31
심화단계	32

툴킷	
지속가능한 제작을 위한 툴킷 자료는 아래 온라인 사이트에서 찾아 볼 수 있음	
https://theatregreenbook.com/sustainableproductions-toolkit/ (영문)	
https://greentheatre.notion.site/Toolkit-cb465905abed4c65844805df8fe3081c (한국어)	

감사의 인사	34
참고 문헌 & 기타 자료들	35

'그린북'과 작가 및 후원자는 '그린북'과 그 내용을 적용하거나 사용함으로써 직간접적으로 발생할 수 있는 모든 손해에 대한 책임을 지지 않습니다. '그린북'에 포함된 조건의 정확성, 신뢰성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 보증이나 보장도 하지 않습니다. 극장 제작자가 보다 지속 가능한 관행으로 나아갈 수 있도록 제공하는 콘텐츠지만 이를 사용하는 것은 전적으로 사용자의 책임임을 밝힙니다.

지속 가능한 제작의 세가지 표준:

- 기초단계
- 중급단계
- 심화단계

기초 단계 달성 위해 프로덕션 팀이 실천할 일 :

- 모든 재료의 50%가 재사용 또는 재활용된 출처인지 확인
- 그중 65%가 보관 또는 재사용을 통해 다음에도 사용될 수 있도록 하기
 - 유해하고 지속 불가능한 물질은 사용하지 않기
 - 기술 시스템을 지속 가능하게 운영하기
 - 장거리 이동 및 배송 줄이기

이를 실현하기 위해 '그린북' 팀이 실천할 일 :

- 시작하기 전에 표준에 동의하기
 - 팀을 일찍 꾸리기
 - 공동 작업하기
 - 결과 측정하기
- 배운 내용을 공유하기

'중급단계'와 '심화단계'에서는 동일한 원칙으로 더 높은 목표치를 세운다.

창의적 도전 과제

1 기획(Concept)
지속 가능한 작업은
콘셉트에서 시작하며,
나중에 생각할 것이 아님

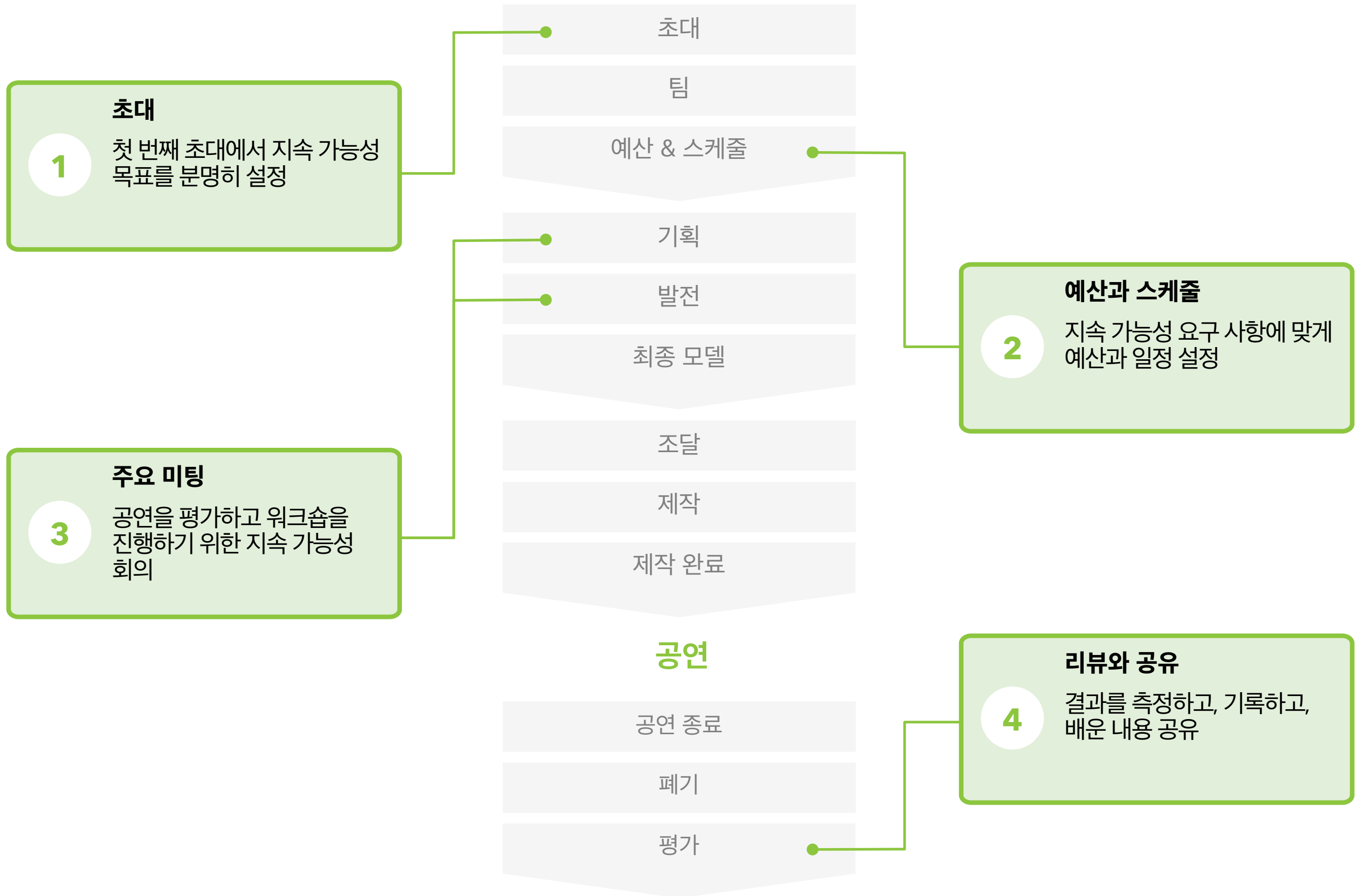

2 협력(Collaboration)
지속 가능한 공연은 전체
팀과의 협력에 달려 있음

3 유연함(Flexibility)
공연을 더 지속 가능하게
만드는 제안에 긍정 검토

4 재료들(Materials)
책임감 있게 재료를 조달하고
처리하는 것이 목표

제작과정

제작과 폐기

1 시간
지속 가능한 방식으로 디자인하고 제작하려면 더 많은 시간 소요

2 워크숍
워크숍과 프로세스가 지속 가능하게 실행되도록 설정했는지 확인

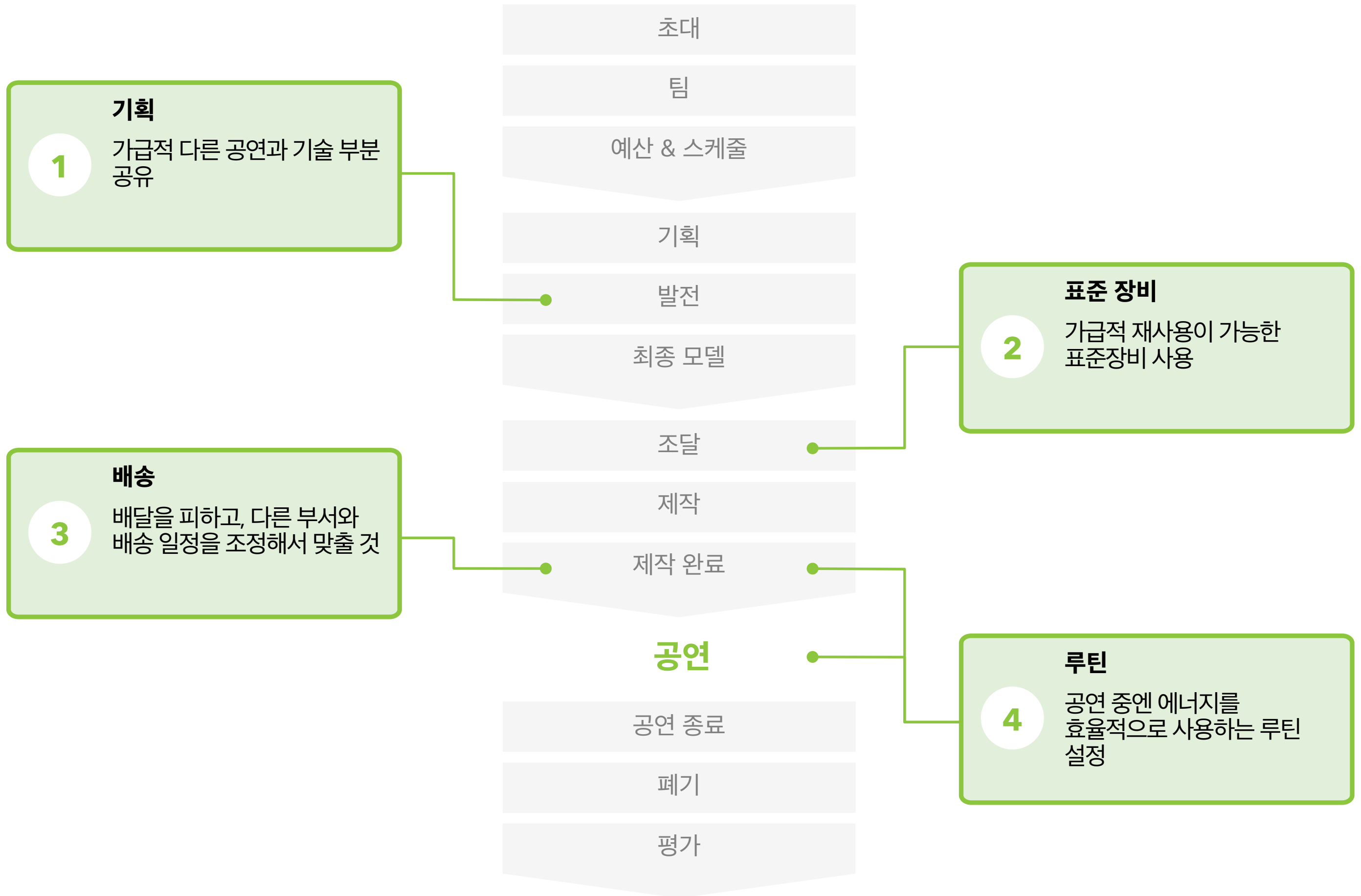
3 재료
가능한 경우 재사용 및 재활용할 것. 그렇지 않은 경우 지속 가능한 재료 제공

공연

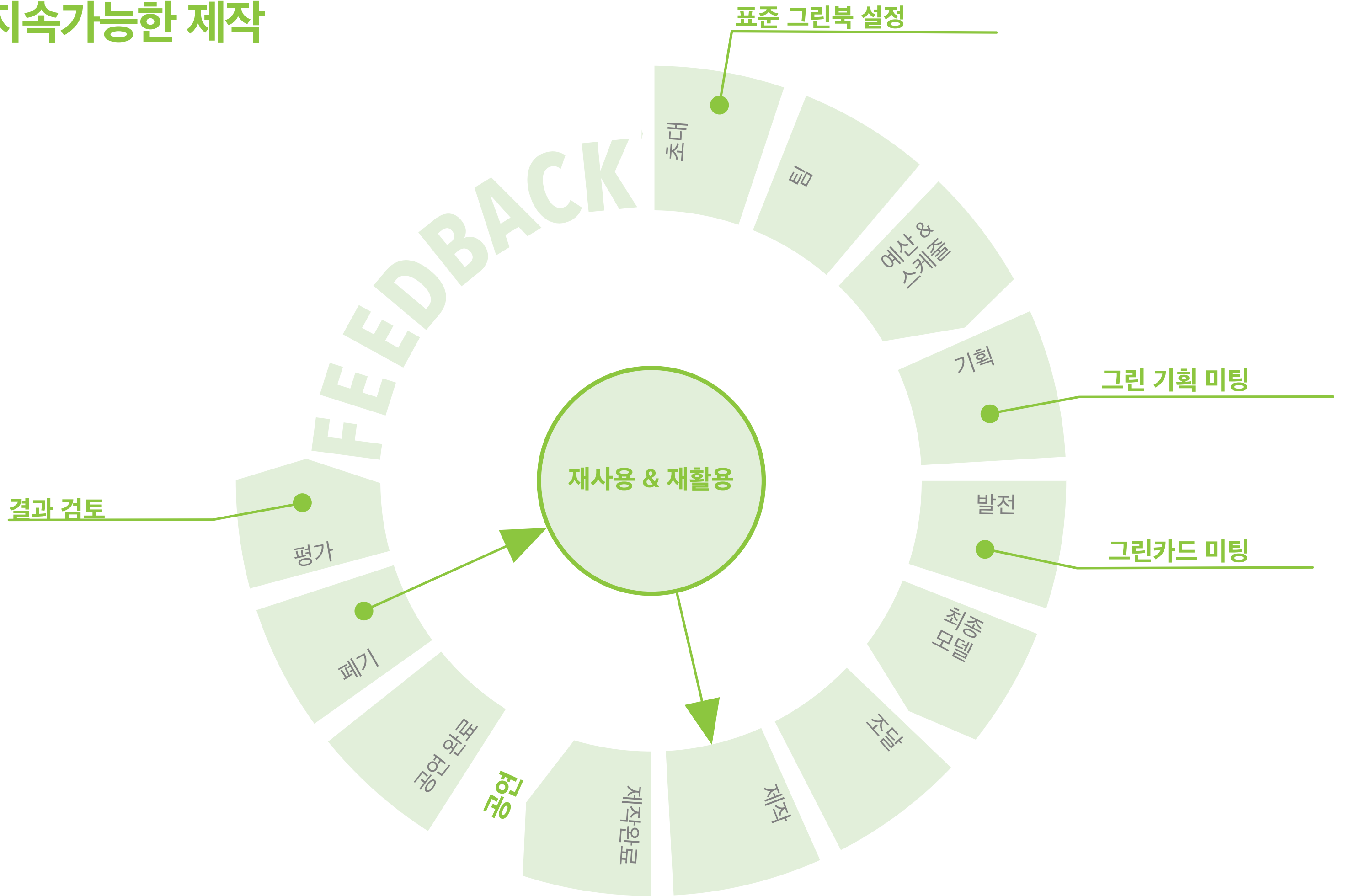

4 공연 후
공연이 끝난 후에는 최대한 많은 재료가 다시 사용되도록 할 것

기술

지속가능한 제작

덜 사용할 방법 찾기

재사용 제품과 재활용 제품 최대 사용

새것을 사용해야 한다면, 제품 출처 고려

유해화학물질 사용 줄이기

이동과 배송 줄이기

모든 것이 다시 사용되는지 확인

더 자세한 내용을 원한다면? 다음 섹션까지 계속 넘겨 보세요.

원칙

바쁘다면? '가이드(The Guidance)'를 눌러서 상세한 가이드로 넘어가세요.

가이드

지속 가능한 제작 원칙

“문화 분야는 대안적 미래를 상상하고 실험하며, 현재 상황에 질문을 던지고, 세상을 다르게 보며, 관객 및 참여자와 미래를 탐구할 수 있는 유일무이한 능력을 갖추고 있다. 문화 분야가 현재와 미래 사회가 더 지속 가능한 삶의 방향으로 나아갈 수 있도록 역할 하지 않으면 본질적인 변화는 일어나지 않을 것이다.”

Creative Carbon Scotland, 2020

1 소개

1 왜 그린복인가?

“스토리텔러인 우리는 무대 안팎에서 관객과 함께 주요 이슈를 탐구하는 특별한 능력을 갖추고 있다. 지구 온난화 시대에서 이는 프로젝트 주제나 실천 사례를 공유해 환경 행동의 중요성을 알리는 데 리더십을 발휘하는 것을 의미한다.” Staging Change, 2019

기후 위기는 우리의 안전, 평등(equity), 번영을 위협한다. 우리는 즉각적으로 탄소 배출을 제한하고 생물다양성이 훼손되는 것을 줄여야 한다. 그렇게 함으로써 사람과 공간, 커뮤니티가 지지받고 취약한 집단이 보호받을 수 있는 정의로운 전환을 이룩해야 한다.

공연예술 혼자서 기후 위기를 해결할 수는 없지만, 중요한 역할을 할 수는 있다. 공연은 질문과 도전, 도발, 재미와 놀라움을 선사할 수 있다. 공연은 어지럽고 두려운 변화의 시기에 직면한 세대의 선입견을 반영할 수 있다.

그러나 이를 위해서는 공연 자체가 변화할 필요가 있다. 우리는 책임감을 느끼고 지속 가능한 방향으로 작업할 수 있어야만 한다. 프리랜서, 극장, 프로듀서와 극단 모두는 작업을 위한 하나의 공유된 기준이 필요하다. 이러한 이유로 우리는 ‘그린북’을 제시한다.

2 지속 가능성을 위한 명확한 길

<시어터 그린북>은 극장의 지속 가능성을 위한 길을 제안한다. 이 가이드는 Julie’s Bicycle, Creative Carbon Scotland, SiPA, Ecostgae 등 극장 제작자와 지속 가능성 선구자들이 수년간 이뤄온 노력을 바탕으로 만들어졌다. ‘그린북’은 탄소와 쓰레기를 적게 배출하고, 사람의 가치를 중시하고, 더욱 지속 가능한 사회에 이바지하는 공연예술 만들기를 향한 여정을 보여준다.

공연예술인은 이미 재사용하고 재활용하며 또 낮은 에너지를 사용하는 장비로 바꾸고 대체할 수 있는 재료를 조사하면서 그러한 전환을 시작해 왔다. 이 가이드는 그들의 전문성에 기초하여 만들어진 것이다.

공연예술계 모두는 이미 가진 자원을 최대한 창의적으로 확장해 나가면서 일을 시작했다. 모든 공연예술인은 지속 가능성 전문가이다. 기후 비상사태에 대응하기 위한 도전에서 공연은 이미 지략과 역동성, 창의성을 통해 기여하고 있다.

3 창의적인 기회

기후 위기는 단순히 극복해야 하는 도전 과제가 아니다. 공연 제작 과정 속 매개변수(parameter)를 전환하는 것은 흥미진진한 창의적인 기회의 순간이다.

기후 비상사태의 현실 속에서 만들어지는 공연이 어떤 모습일지는 아직 아무도 모른다. 공연예술인은 각자의 프로젝트를 통해 그 질문에 대답하게 될 것이다. 역사적으로 공연은 비범한 재발명의 능력을 보여줘 왔다. 앞으로의 몇 년은 제한이 아니라 역동적이고 창의적인 변화를 위한 초대라고 보아야 한다.

4 그린북의 범위

‘그린북’은 세 개의 부분으로 구성되어 있다. 이는 공연예술의 지속 가능성을 향한 명확하고 실용적이며 상세한 가이드가 되어줄 것이다.

- 1 지속 가능한 제작 (본 책)
- 2 지속 가능한 건물
- 3 지속 가능한 운영

5 지속 가능한 공연

공연은 지구에 영향을 미친다. 에너지와 자원의 사용, 운송, 쓰레기, 폐기물을 만들고 해로운 화학물질을 사용한다.

<시어터 그린북>은 이러한 영향을 줄여 나가는 방법을 제시한다. 프로덕션 과정 전반과 관계한 모두의 행동이 어떻게 공연 제작 과정을 더 지속 가능하게 만들 수 있을지 보여준다.

이 안내서는 모든 종류와 규모의 공연 제작을 감안하며 설계했다.

작은 규모의 공연은 작은 팀과 더 적은 자원을 다루나, 지속 가능성에 대한 기본적인 원칙은 같다. 더 적은 자원으로 더 많이 만들기, 더 가깝게 협업하기, 물건이 아닌 사람에 중점을 두기, 자원의 소비를 창의성으로 대체하기

6 변화의 이유

변화를 마주하는 것은 공연만이 아니다. 지구 위의 모든 것과 모든 사람은 기후 비상사태의 영향을 받는다. 예술의 창작 활동을 포함하여 우리의 모든 행동은 이에 따라 변화할 것이다.

개인으로서, 또 공동체로서 우리가 어떻게 하느냐에 따라 변화는 매우 긍정적인 효과를 가져올 수 있다.

- 협력적이고 개방적인 작업 방식은 위계를 무너뜨리고, 공연 제작에 기여하는 많은 재능에 존중을 심어줄 수 있다.
- 지속 가능성은 기존에 초점이 자원에 맞춰진 것을 사람에게로 전환한다.
- 지역과 가깝게 작업함으로써 공연예술인은 공동체와 관계를 새롭게 맺고 공연의 접근성을 높일 수 있다.
- 새로운 목소리에 귀 기울이는 것은 이 과제에 새로운 시각을 가져다줄 더욱 다양한 공연예술인의 포용을 의미한다.

<시어터 그린북>에 공연예술인이 함께 담아낸 협력과 상호존중은 모든 면에서 지속 가능한 작업을 위한 비결이다.

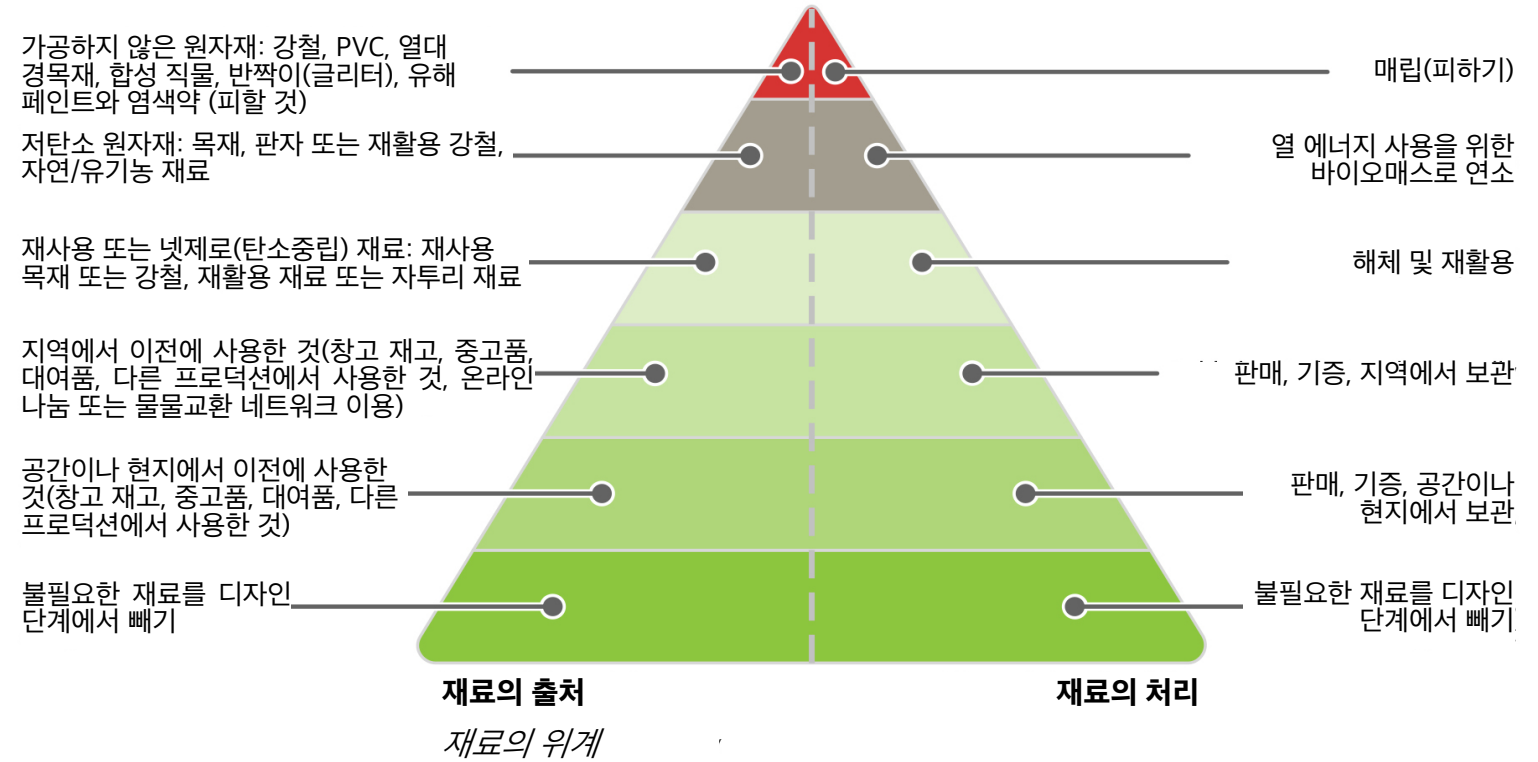
넷제로(Net Zero)

현실적으로는 극장이 넷제로를 언제 달성할 수 있을지 공연 프로덕션에서 결정할 수 있는 충분한 데이터가 없다. 지속 가능한 공연이 더 시도될 때까지는 얼마나 빠른 전환이 가능한지 알기 어렵다.

<시어터 그린북>의 방향: 잘 관리되고 ‘발전’된 프로덕션은 탄소 발자국을 최소화하여야 한다.

데이터가 드러나고 피드백이 이루어지고 또 탄소 추적이 널리 알려지면 넷 제로를 향한 공연예술계의 방향을 더욱 정확하게 잡을 수 있을 것이다.

2 주요 원칙

1 지속 가능한 작업의 의미

지속 가능한 창작

연출가의 콘셉트와 디자이너의 목표에서 시작한다.

계획과 소통

예산과 일정을 이에 맞출 수 있어야 하며, 팀이 함께 지속 가능하게 작업할 수 있도록 일정에 관련 미팅을 포함해야 한다. 배움은 공유되어야 한다.

새로운 도구와 과정

재고 목록과 탄소 계산기가 도움이 될 수 있다. 작업장과 제작 과정은 지속 가능한 가이드라인을 따르도록 한다.

지속 가능한 재료

이전에 사용했던 도구와 재료 사용하기. 사용 후에는 재사용, 다른 목적으로 전환, 또는 재활용하기.

친환경적인 조달과 수송/이동

수송/이동과 배송 크게 줄이기. 철도(기차, 지하철 등)와 전기차 등 대중교통 이용을 우선시하기.

2 재료의 위계(선택의 우선순위)

진정 지속 가능한 공연이라면 모든 것은 이미 한 번 이상 사용했던 것이어야 한다. 그리고 다시 사용해야 한다. '순환 경제'를 만들어야 한다.

재료의 필요성을 따져 보는 것에서 시작하라. 재사용/재활용하는 재료의 사용과 이동을 줄이기 위해 해당 지역에서 생산된 것을 사용하도록 하라.

차선책은 최소한 지속 가능한 방식으로 공급되는 재료이다. 우선순위 가장 끝에는 탄소가 있으며, 제조 과정에서 파괴적인 원재료가 있으므로 피해야 한다.

비슷한 방법으로는 사용한 재료를 이후에 어떻게 사용할지 생각해보자. 가장 좋은 방법은 공연에서 재활용하는 것이고, 가장 나쁜 방법은 매립지에 버리는 것이다.

'그린'은 무엇을 의미하는가

'그린북'은 '지속 가능성', '더욱 친환경적인 실천(greener practices)'을 공연 프로덕션의 탈탄소화, 쓰레기 줄이기, 환경을 해치는 관행 없애기를 아우르는 표현으로 사용한다. 왜냐하면 누구든 배경지식에 상관없이 간단하고 이해하기 쉽기 때문이다.

그린시어터(친환경 공연)를 위한 더 정확한 용어를 알고 싶으면 Future Materials Banks가 www.futurematerialsbank.com/lexicon에 훌륭한 어휘 목록을 마련해 놓았다.

3 탄소 계산기와 재고 목록

탄소 계산기는 사람들이 디자인, 활동 또는 제품과 제품 관련 배출량을 측정하는 데 도움이 된다. 하지만 많은 데이터가 필요하고 이를 사용할 수 있는 시간과 교육을 갖춘 팀도 필요하다.

탄소 계산기는 향후 몇 년 뒤 더욱 널리 사용될 것이다. 프로듀서는 엄격한 증거 기반의 탄소 처리 예산을 위해 정보를 수집함으로써 이를 준비할 수 있다. '그린북'은 '심화 단계'의 프로덕션에서 탄소 계산기 사용을 추천한다. '툴킷' 페이지에서 탄소 계산기에 대한 정보를 확인할 것.

한편 재고 목록(Materials Inventories)은 재료와 물건이 어디서 오고 어떻게 쉽게 재활용할 수 있는지를 팀에서 쉽게 확인하도록 한다. '그린북'은 모든 공연 프로덕션에서 이를 사용하길 추천한다. '툴킷' 페이지에서 재고 목록의 전형을 확인할 것.

교육과 배움

지속 가능한 작업을 향한 공연계의 전환 노력을 위해서는 친환경 가이드의 토대를 이루는 원칙을 모두가 이해해야 한다. 기후문해력(Climacy Literacy) 교육이 더 광범위하게 시행된다면 모든 분야가 앞으로 나아가는 데에 큰 도움이 될 것이다. 한편 공연예술계의 자체 네트워크를 통해 공연예술인의 경험, 혁신, 새로운 기술과 지속 가능한 작업에서 배운 것을 공유할 수도 있다.

'툴킷' 페이지에서 기후문해력 교육에 관한 정보를 확인할 것.

3 창의적 도전 과제

1 새로운 도전

극작가, 연출가, 디자이너에게 닥친 도전은 기후 위기 속에서 작업을 하면서, 동시에 현실 대해 이야기하고 싶은 바를 전부 표현하는 새로운 공연을 상상하고 창작하는 것이다.

그러한 현실과 이에 대해 응답하는 도전은 이미 많은 디자이너와 연출가의 작업에 영향을 미치고 있다.

공연 작업은 물론 기후 비상사태를 주제로 할 수 있다. 이러한 경우 기후 현실을 반영하는 방식으로 만드는 것이 무엇보다 중요하다. 그러나 지속 가능한 방식으로 공연을 만드는 것은 그 자체로 끝이 아니다. 이때 전환하는 것은 공연의 목적이나 포부가 아니다. 공연이 만들어지는 매개변수를 전환해야 한다.

매개변수가 물론 새로운 것이 아니다. 공연예술인은 언제나 비용, 공간, 시간의 제한 속에서 작업해 왔다. 한계는 창조의 원동력이 되기도 한다. 제약과 창의력은 상호작용을 일으킬 수 있다. 거의 예외 없이 공연예술인은 경력 초기에 심각한 제약 속에서 일을 하며 구할 수 있는 것은 무엇이든 이용하여 공연을 만들었다.

그러나 기후 위기는 새로운 매개변수를 가져왔다. 이 매개변수를 이용하여 작업하는 것은 새로운 도전이다.

2 새로운 접근

일부 공연예술인은 수년간 이러한 도전을 지속해 왔다. 다른 이에게 이 도전은 새로운 것이다. 미래 공연의 방향은 이들이 만드는 작업을 통해 구체화 될 것이다.

이 가이드의 역할은 창의적인 해법을 제시하는 것이 아니라 공연 작업에 필수적인 매개변수를 정의하는 것이다. 마찬가지로 그러한 매개변수가 만들어 낼 작업에 대해 가정하는 것은 잘못된 것이다. 지속 가능성은 언뜻 보기에 미적인 엄격함과 미니멀리즘을 암시할 수 있다. 또한 일부 공연예술인은 그러한 접근을 선택할 것이다. 그러나 그것이 기후 비상사태가 던지는 새로운 질문에 대한 유일한 답은 아니다.

지속 가능성은 공연이 어떻게 보여야 한다는 것에 따라 좌우되지 않는다. 공연은 언제나 창조성과 발명을 통해 중요하고 새로운 주제에 반응했으며, 그 과정에서 예기치 않은 새로운 형태의 표현을 발견해 왔다.

기후 위기는 새로운 현실을 만든다. 공연예술인은 자신의 예술 형식을 이에 적응시키며 이미 새로운 방식으로 공연을 구상하고 있다.

3 새로운 작업의 방식

공연을 만드는 협업의 연결 안에서는 한 사람이 지속 가능성을 '소유'할 수는 없다. 모두의 작업은 서로 영향을 주고받는다. 새로운 방향으로 일하기 위해서는 프로듀서부터 무대 제작팀까지 모두 서로에게 의존해야 한다. 기후 비상사태에 대응하는 것은 공동의 책임이다.

그렇기 때문에 지속 가능성은 새로운 방식의 작업이 필요하다. 여기에는 협조와 협력이 필요한데, 이는 더 많은 시간을 투자해야 하며 새로운 종류의 창조적인 관계를 촉진한다.

선형적이고 위계적인 방식으로 공연을 만드는 것은 지속 가능한 해답을 찾을 수 있는 집단적인 대화를 억압한다. 가장 지속 가능한 방법으로 아이디어를 개발하기 위해서는 초기 단계에서 창작자 모두의 전문 지식이 필요하다. 비전을 가장 지속 가능한 형태로 끌어내기 위해서는 반복적인 대화가 필요하다.

이러한 방식으로 일하는 데에는 더 많은 시간이 필요하다. 일정을 조정할 필요가 있으며, 물질보다는 추가적인 시간에 대한 예산 또한 필요하다. (4장에서 더욱 지속 가능한 공연 제작 원칙에 관해 자세한 내용이 나온다)

공동으로 작업하기 위해서는 높은 신뢰와 상호 존중이 필요하다. 창작자와 프로덕션 스태프, 그리고 공급자인 거래처 또는 재료 공급처는 모두 팀의 구성원이며, 창의적 아이디어를 지속 가능한 방식으로 현실화하는 것이 공동의 목표이다.

공연은 모두 같은 방향으로 여행하는 협업자로 가득 찬 넓은 도로이다. 기후 비상사태에 대응하는 것은 공동의 책임이며, 이를 통해 만들어진 작업은 공동의 노력이 될 것이다.

신작 희곡과 공동 창작

신작 희곡과 공동 창작은 특별한 도전이다. 다른 무엇보다 리허설은 발견과 변화의 여정이 된다. 그 에너지를 과정에서 짜내서는 안 된다. 사전에 계획을 세우는 것이 예기치 않은 일의 영향을 배제해서도 안 된다.

연출가와 디자이너는 창의적인 에너지를 유지하면서 마지막 순간에 결정을 변경하지 않도록 프로덕션 진행에 균형을 잡는 방법을 시간이 지남에 따라 차차 배워나갈 것이다. 목적은 뒤늦은 놀라움의 효과를 완화하는 것이지, 그들을 완전히 배제하는 것이 아니다.

가능한 모든 것을 계획하라. '물건'에 쉽게 의지하고자 하는 마지막 충동에 의문을 가져라. 더 만들고 더 구매하는 것이나 이미 만들어진 것을 버리는 것에 대해 두 번 생각하라.

4 시작점

위에 기술한 바와 같이 이 가이드는 창의적인 답을 제시하거나 결과를 정하기 위한 게 아니다. 기후 위기 대응 방식에 단일한 처방은 존재하지 않는다. 해결 방법은 우리가 공연을 통해, 또 계절을 거치며 함께 점차 만들어 나가는 것이다.

이미 기후 비상사태를 대비해 여러 도전을 해온 많은 공연예술인에게는 이후의 내용이 불필요해 보일 수도 있다. 이를 권위적으로 받아들여서는 안 되며, 그간 공연예술인의 경험을 종합하는 시작점으로 보아야 한다.

개념

연출가와 디자이너에게 성공 여부가 달려있다. 그러나 책임은 모두에게 있으니 다 같이 협력할 것. 초기 개념이 시작점이 된다. 지속 가능성은 나중에 생각할 수 있는 것이 아니다. 공연의 시작과 함께해야 한다.

협업

공연을 지속 가능한 방식으로 만드는 것은 공동 과업이다. 함께 일함으로써 팀은 그들 공동의 전문지식을 이용하여 지속 가능성의 방향을 향해 공연을 다듬어 나갈 수 있다. 새로운 프로덕션의 주요 단계는 아래의 문장을 숙지해야 한다.

- 콘셉트 단계에서의 지속 가능성 회의는 처음부터 지속 가능한 사고를 통합한다.

- 이후 최종 세트 모델(White Card Model)은 '그린 카드(Green Card)' 회의의 초점이 될 수 있다. 팀원 모두는 이를 통해 세트가 '그린북'의 목표에 반하지 않는지 검토하고 다른 옵션을 연구하고 작업에 동의할 수 있다.

유연성

협업에는 유연성이 필요하다. 팀과 협력하여 아이디어를 지속 가능한 방향으로 이끄는 것은 통제력이 공유된다는 것을 의미한다. 모두가 마음을 열어야 한다.

몇 센티미터를 줄이고 더함으로써 작년에 사용한 것을 재활용하거나 더 적은 수량의 합판을 사용할 수도 있다. 이전 공연에서 사용한 계단의 재사용이 최선의 아이디어가 아닐 수 있다. 그러나 그것이 맞는 방법이 될 수도 있다. 지속 가능한 방식으로 일하는 디자이너는 변화에 마음을 열고 있다.

시간

이러한 작업의 방식은 시간이 필요하다. 가령, 지속 가능한 작업 방향을 개발하는 시간, 지속 가능한 재료를 찾는 시간 등 말이다. 프로듀서는 일정에 이를 포함할 수 있어야 한다. 마찬가지로, 지속 가능하게 공연을 상상하는 것 또한 시간이 더 든다.

적은 재료를 사용하는 데는 독창성이 더 필요하다. 틀에 박힌 해결책은 더 이상 통하지 않을 것이다. 공연예술인은 새로운 질문에 따르는 새로운 답을 찾을 시간이 필요하다.

적은 것으로 더 많이 하기

디자이너각 각 요소를 놓고 각각을 충분히 사용하는지 자문할 때마다 지속 가능한 사고는 창의적인 프로세스로 연결된다.

지속 가능한 공연 제작을 위해서는 모든 것, 모든 아이디어, 모든 재료가 가능한 낭비 없이 사용되어야 한다.

다른 접근

무대 디자인은 새로운 강철 프레임을 위한 크래딩 합판(ply cladding) 기술을 개발했으나, 이는 지속 가능성을 달성하기엔 어려운 부분이다. 일부 디자이너는 다른 공간의 건축, 이미 가지고 있는 소장품, 재사용 또는 재활용에서 출발하는 디자인 방법을 찾았다.

지속 가능한 창작/제작

이 책 전체에 지속 가능한 제작을 위한 지침이 있다.

- 첫 번째, 디자인 과정에서 세트에 사용하는 재료 최소화하기
- 다음으로, 재사용 가능한 요소 또는 재활용 재료 찾기. 가능하다면 이동을 줄이기 위해 가까운 지역 내에서 찾기
- 만약 어렵다면, 최대한 지속 가능한 새로운 재료 찾기
- 지구를 해치는 지속 가능하지 않은 데서 얻어진 원자재를 이용하는 것은 최후의 수단

'더'는 답이 아니다

문제가 발생했을 때 세트를 수정하거나 새 소품을 주문하는 것은 공연의 지속 가능성을 망친다. 더 나은 해결을 위해 필요한 것은 계획, 준비, 실험을 위한 '시간'이다.

툴킷 내용

기후 문해력 트레이닝 코스

모델 제작 도구와 캐드(CAD)
재사용과 재활용
모듈식 디자인
해체를 위한 제작
지속 가능한 재료 구하기

앞을 내다보기

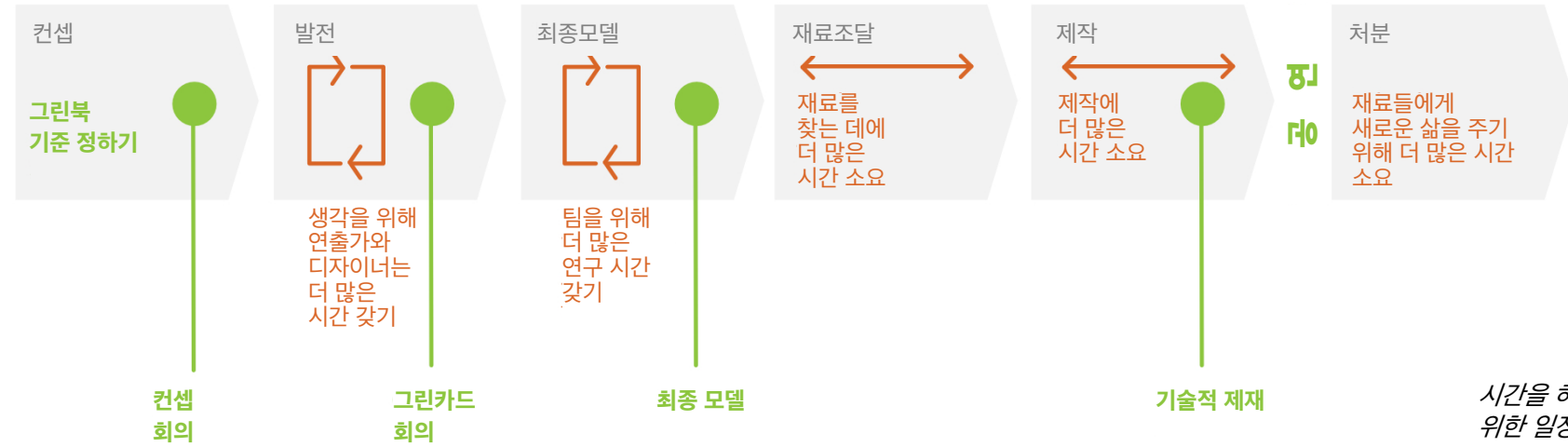
공연의 끝이 프로덕션의 끝이 아니라는 점, 그리고 순환 경제를 생각하라. 가치 있는 것을 만들었다면 그 가치를 다시 전할 수 있는 방법이 있을 것이다. 마지막 관객은 쓰레기 수거함이 아니라는 점!

5 그 밖에 좋은 점들

지속가능한 작업은 환경에만 이득을 주는 것이 아니다.

- 모두를 위한 작업 문화
- 공연 업계에 더 다양한 재능 영입
- 극장과 커뮤니티의 연결

4 공연 프로듀싱

1 주요 원칙

지속 가능한 공연 제작을 위해서는,

- 프로덕션 착수 단계에서 명확한 지속 가능성 목표 세우기
- 지속 가능한 작업을 위한 팀, 예산, 일정 구성하기
- 지속 가능한 결과를 달성하기 위해 모두에게 도구/방법 제공하기

2 소통

기준 세우기

‘그린북’은 기초, 중급, 심화 이 3단계로 구성되어 있다. 가이드에는 누가 무엇을 해야 하는지, 각 단계별 행동이 제시되어 있다.

프리랜서는 종종 새로운 장소나 팀과 작업을 하게 되는데 이 때 ‘그린북’이 제시하는 기준이 공연계의 다른 사람들과 공유될 수 있음

초대하기

처음 초대의 단계에서 팀원과 지속 가능성 기준을 정의하는 것은 필수적이다. 이를 나중에 소개하는 경우 지속 가능성은 제한적으로 드러날 것이다. 처음부터 지속 가능성을 과정에 포함하면 시작 단계부터 지속 가능성이 창조적인 사고 안에 구축될 것이다.

직책 정하기

지속 가능한 작업에서는 원활한 협력을 위해 팀원이 일찍 꾸러지는 것이 좋음
팀에서 정한 ‘지속 가능성 담당(Sustainability Champion)’은 팀에게 도움이나 지원을 주고 격려하고 관리하는 일을 맡는다.

모두가 서명한 ‘친환경 프로덕션 동의서(Green Production Agreement)’는 주어진 목표를 달성하기 위해 팀이 협력하도록 한 데 모을 수 있다. 공급처나 제작자 측과의 계약서에도 같은 기준을 제시하도록 한다.

지속 가능성 담당에 대한 자세한 내용과 친환경 프로덕션 동의서에 대한 샘플을 보려면 툴킷으로 이동

협업하기

제작자들과 공급처에서도 제안과 해결책을 위한 실험을 위해 초기 미팅에 참여하도록 한다. 연출가와 디자이너는 지속 가능한 생각을 위한 여유가 있도록 유연하게 대처하도록 한다. 프로듀서는 팀 전반에 상호 존중과 신뢰가 있는 환경을 만들도록 한다.

지속 가능성은 끊임없이 언급되어야 하지만 두 가지 주요 미팅이 필수적 :

- 콘셉트 단계에서의 지속 가능성 회의를 통해 프로덕션 착수 단계에서 지속 가능성에 대한 생각 통합하기
- 이후 최종 세트 모델 회의에서는 모든 팀원이 ‘그린북’의 목표점을 기준으로 디자인을 점검하고 다른 선택권을 실험해보고 또 행동의 합의점 발견하기.

미팅, 공유, 리뷰에 대한 정보를 더 보려면 툴킷으로 이동

3 일정과 예산

일정

지속 가능성에는 시간이 든다. 일정은 이를 수용할 수 있어야 한다.

콘셉트 단계에서 소요되는 시간은 생각을 다듬고 뒤늦은 계획의 변동을 막을 수 있다. 디자이너는 창의적인 해결책을 탐구할 시간이 필요하다. 지속 가능한 방향으로 이를 달성하기 위해서는 팀끼리의 반복적인 대화가 필요하다. 중고 의상을 구매하는 것조차 온라인으로 구매하는 것보다 시간이 오래 걸린다.

툴킷 내용

- 친환경 프로덕션 동의서
- 팀들을 위한 지속 가능성 정보
- 지속 가능성 담당
- 탄소 계산기
- 기후문해력 트레이닝 코스
- 지속 가능한 공연을 위한 예산 짜기
- 지속 가능한 공연을 위한 일정 짜기
- 재고 목록
- 회의하기, 공유하기, 돌아보기
- 야외/장소특정형 공연
- 생명다양성 평가

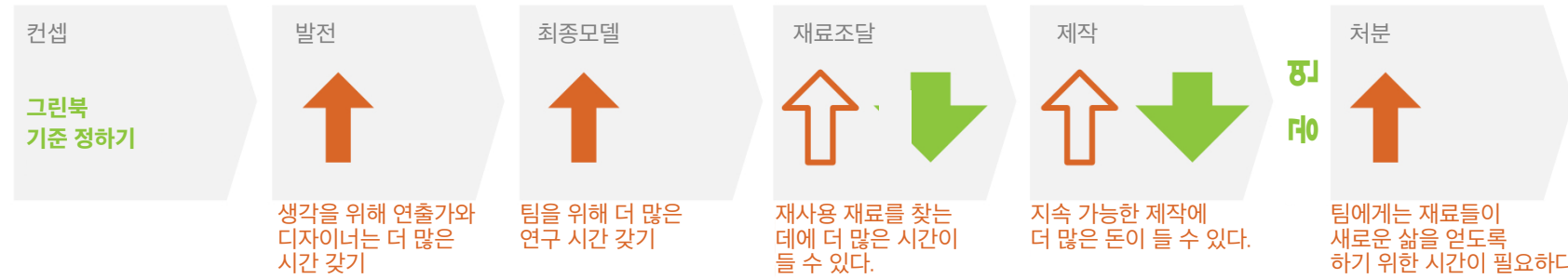
일정은 지속 가능한 작업을 위해서 다시 고려될 필요가 있다. 위의 다이어그램을 참고하고 툴킷 페이지에서 더 많은 정보를 확인할 것.

예산

예산은 같은 변화를 반영할 필요가 있다. 지속 가능성을 위한 협력적 소통을 위해 디자이너와 제작자에게 시간을 더 벌어주어야 한다.

구매 금액이 바뀔 수 있다. 지속 가능한 재료로 새로운 세트를 제작하는 경우 돈이 더 들 수 있다. 재사용/ 재활용 재료를 활용하는 경우 예산이 줄어 들 수 있다.

비용 다시 고려하기:
지속 가능성을 위한 예산 짜기

재료에 예산 덜 쓰기

더 적은 재료가 필요하며 많은 부분 재사용한 것이 벌린 것

더 적은 재료가 필요하며 많은 부분 재사용한 것이나 벌린 것

사람들의 시간을 위해 예산 더 쓰기

안전 규약(Health & Safety)과 마찬가지로 지속 가능성을 위해서도 'Plan 계획하기 - Do 실행하기 - Check 점검하기 - Act 행동/개선하기'가 유용할 수 있다.

툴킷 페이지로 가서 재고 목록 샘플을 확인

공유와 훈련

이 분야의 기후문해력(climate literacy)이 높아질수록 지속 가능성 달성이 쉬워진다. 시도하고 공유함으로써 서로 배울 수 있다. 공연이 끝나면 반드시 결과물을 리뷰하고 무엇이 효과적이었고 무엇을 실패했는지 솔직하게 공유하자.

이를 관객과도 공유할 수 있다.그들도 지속 가능한 활동을 매우 기대하고 있을 것이다.

데이터를 수집함으로써 프로듀서는 탄소 예산을 위한 기틀을 마련할 수 있다. 스태프와 프리랜서들에게 훈련을 제공할 수도 있다.

툴킷 페이지로 가서 기후문해력 교육에 대한 정보와 결과물 리뷰와 공유에 대한 내용을 확인

공연 운영

지속 가능한 운영은 계속 이어지는 과제이다. 프로덕션이 공연을 오픈한 이후에 공연은 무대 감독팀과 의상팀, 가발과 헤어/메이크업팀의 손에 맡겨진다. 지속 가능성 기준에 대한 이들의 지지가 친환경적인 공연계에 프로덕션이 얼마나 기여할 수 있는지 큰 영향을 미친다.

운송 및 배달에 있어서도 지속 가능한 운영이 필요하다. 의상과 가발의 지속 가능한 관리도 필수적이다. 충전식 배터리와 같은 소모품은 신중하게 선택해야 한다. 장기 공연에서는 지속 가능한 프로덕션 운영이 탄소 발자국을 줄이는 데에 큰 비중을 차지한다.

공연을 마친 뒤

일정과 마찬가지로 공연 예산은 달라질 것이다.

다음 페이지의 도표를 참조하고 더 자세한 정보를 보기 원하면 툴킷으로 이동

4 도구와 방법

정보

프로듀서는 프리랜서에게 지역과 내부의 자원에 대한 정보를 제공해 줄 수 있으며, 다른 팀끼리 재료나 도구, 아이디어를 나눌 수 있도록 격려할 수 있다. 공연계의 단단한 네트워크는 지속 가능성을 위한 필수적인 자원이다.

툴킷 페이지로 가서 제공해야 하는 정보 체크 리스트를 확인

평가

탄소 계산기를 사용할 수 있는 공연예술인이 제한적이므로 공연을 위한 '탄소 예산' 수립에는 아직 더 많은 정보가 필요하다.

'재고 목록'라는 좋은 대비책이다. 지속 가능성 담당이 관리하면서 공연을 위해 사용되는 모든 재료를 추적할 수 있다.

다수의 공연과 시즌 운영

시리즈나 시즌으로 공연이 제작되는 경우, 재료를 공유하고 요소들을 재사용할 수 있다.

이어지는 공연은 같은 바닥을 사용할 수 있다. 조명과 기술적 세팅을 그대로 유지할 수 있다. 소품과 무대 요소를 공유할 수 있다. 디자이너들끼리 협력하면 정보를 교환하고 같은 재활용 재료를 이용할 수 있다.

이 결과 재료와 에너지뿐만 아니라 비용과 재제작 및 매달기식 설치(rigging), 운반에 드는 탄소 배출을 크게 줄일 수 있다. 한 번에 여러 공연에 배달을 적용할 수 있다.

공연이 끝났다고 해서 지속 가능한 공연을 위한 과정은 끝나지 않는다. 재사용을 위해 재료와 의상, 소품 등을 잘 돌려주는 것은 잘 구해오는 것만큼이나 중요한 일이다.

프로듀서는 지속 가능한 처분 시스템과 프로토콜을 갖고 있어야 한다.

지역의 중고품 가게와 커뮤니티센터, 다른 극장이나 소품 가게 등과 좋은 관계를 맺는 것이 도움이 된다. 그 무엇도 쓰레기 수거함으로 그냥 들어가지 않도록 하자.

5 그 밖에 좋은 점들

투어

투어는 같은 공연을 더 많은 관객에게 제공함으로써 자원의 탄소 '비용'을 분산시킬 수 있다. 한편, 도로나 항공을 이용하여 투어를 진행하는 것은 많은 탄소 발자국을 발생시킨다.

전기 화물 차량이 상용화 되면 투어는 더욱 쉬워질 것이다. 그 때까지는 투어가 계획되고 공연이 디자인되는 과정에서 기본적인 투어 가이드라인을 따르는 것이 중요하다.

투어 장소 간의 네트워크나 조합(consortia)이 있는 경우 협력을 통해 지속가능성을 높일 수 있다. 또한 최소화된 세트와 각 장소에서 다시 공연을 제작하는 것처럼 급진적인 선택이 있을 수도 있다.

툴킷 페이지에서 투어 가이드를 확인

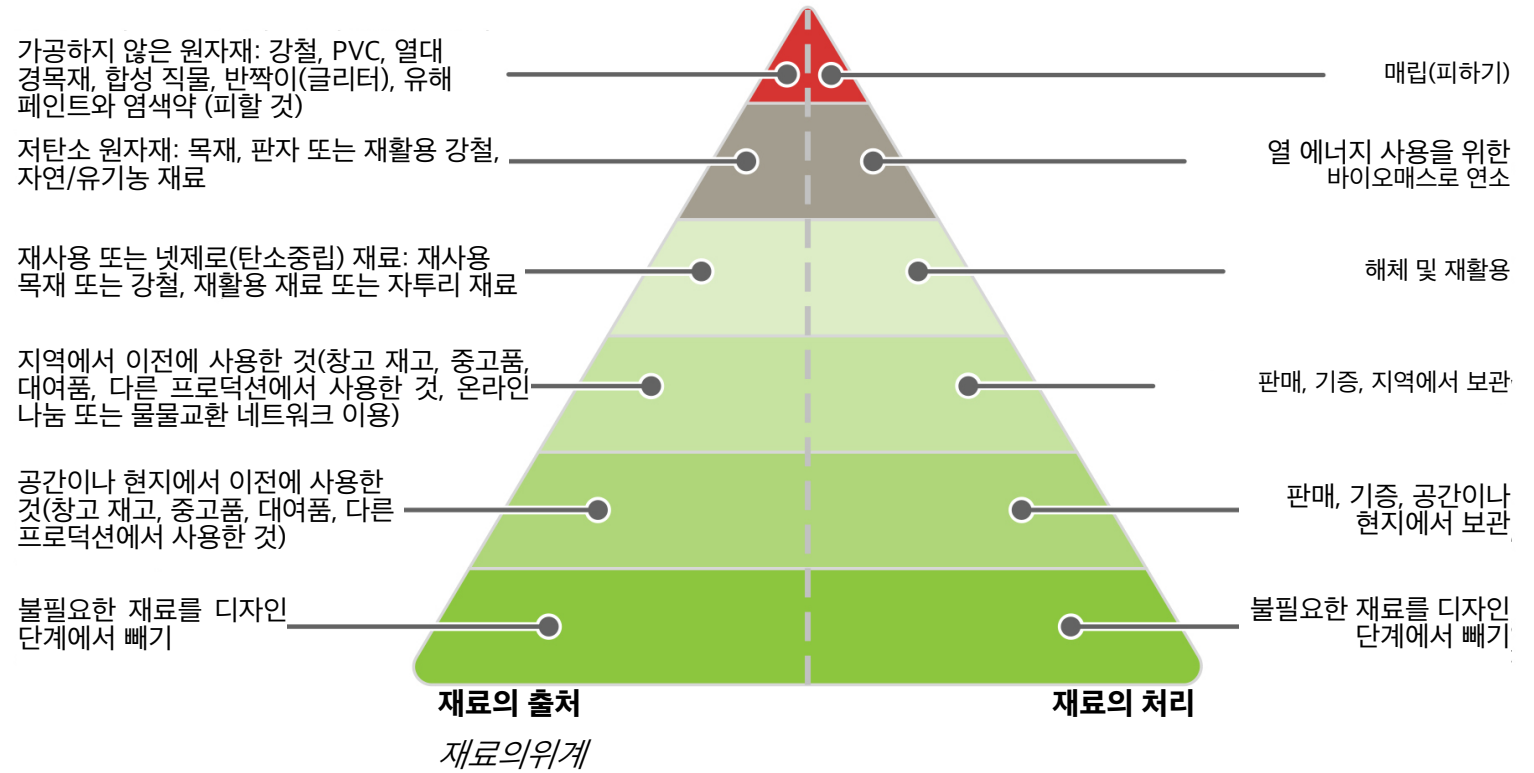
야외 및 장소특정형 공연

야외 공연이나 장소특정형 공연은 매우 지속 가능한 방식으로 제작될 수 있다. 예를 들면 최소화된 조명과 무대 세트를 이용하는 것이다.

이러한 공연은 또한 지속 가능한 전기 공급, 분장실 설치와 같은 특징적인 도전 과제가 있다. 자연과 가까운 장소에서는 공연이 야생동물을 해치지 않는지 확인해야 한다.

툴킷 페이지에서 더 많은 가이드를 확인

5 세트와 무대

1 주요 원칙

최종 목표는 원자재를 쓰지 않고 운송을 줄이며 환경을 손상시키지 않으며 세트를 만드는데 있다.

재료 선택 순위

- 첫 단계는 디자인을 통해 세트에 필요한 재료의 양을 최소화 하는 것
- 다음 단계는 운송을 줄이기 위해 현지에서 구할 수 있는 재료를 재사용하거나 재활용된 재료를 찾는 것
- 여의치 않다면, 새 재료들은 가능한 지속 가능성이 있는 것이어야 함
- 최후의 수단은 지구에 해를 끼치는 지속 불가능한 원자재를 쓰는 것

2 커뮤니케이션 & 계획 세우기

지속 가능한 세트와 무대를 만드는 것이 전체 팀의 과제이다. 지속 가능한 작업을 위해 프로듀서는 참여자를 일찍 섭외하고 협업을 도모해야 한다. 디자이너와 제작자에게 사용 가능한 지속 가능한 재료(자원)에 대한 정보를 제공해야 한다.

다른 프로덕션에서 작업하는 팀과의 협업을 촉진하여 무대, 재료, 요소 및 장비를 공유하도록 한다. 디자이너, 프로덕션 매니저, 제작자 간에 예산과 일정에 관한 소통을 허용해야 한다.

반복 과정을 통해 가장 지속 가능한 형태를 만들도록 하고, 그만큼의 비용을 지불하도록 한다.

3 디자인 단계

지속 가능성은 결코 뒤늦게 달성될 수 없다. 디자인 프로세스에 포함되어야 한다.

지속 가능한 디자인 프로세스는 더욱 협력을 도모하게 될 것이다. 제작자와 공급자는 초기 미팅부터 제안을 하고 워크숍을 통한 솔루션 찾기를 진행하게 될 것이다. 감독과 디자이너는 지속 가능한 루션을 위해 대본에 유연하게 접근할 것이다.

지속 가능성은 끊임없이 반복되어야 하는 것이지만, 아래의 두 부분에서 지속 가능한 실천이 포함될 것이다.

- 콘셉트 단계부터 지속 가능성에 대해 논의하여 처음부터 지속 가능한 사고를 하도록 한다.
- 최종세트모델(White Card model)은 그린북의 내용, 워크숍을 통해 나온 대안들이 포함되어 있는 '그린 카드' 미팅의 결과물이 되어야 한다.

4 재료

재사용과 재활용

재사용은 문, 바닥, 가구 등을 가져다가 다시 사용하는 것을 의미한다. 재활용은 어떤 것을 다시 사용할 수 있는 재료로 해체하거나 쪼개는 것을 의미한다.

극장의 공유 및 보관 시스템이 더 잘 구축되면 재사용 부품과 재활용 자재를 찾아 다시 사용하는 게 더 쉬워질 것이다. 그때까지는 공연장 보관소, 디자이너, 프로덕션 매니저, 세트 제작자 네트워크, 온라인 공유 사이트, 중고 상점을 통해 많은 것을 찾아낼 수 있다.

공연이 끝나면 세트 자재는 세트를 위한 용도로 쓸 필요는 없다. 사용했던 합판의 일부는 극장에서, 다른 일부는 다른 용도로 사용하는 등 여러 곳에 쓰일 수 있다.

더 자세한 정보는 툴킷 재사용과 재활용 참고

지속 가능한 재료 공급

세트와 무대에서는 주로 금속, 판재, 합판이나 기타 시트 재료, 그 외에도 플라스틱이 사용된다. 모두 지구를 손상하는 것들이다. 철은 탄소 발자국을 많이 가지고 있다. 영국에서 사용하는 합판 상당이 동아시아에서 수입하는 것이며, 그 산림 역시 지속 가능하게 관리되지 않을 수도 있다. 플라스틱은 생태계를 위협한다.

공연 제작자는 지속 가능한 방식으로 재료를 정하고 공급함으로써 자연에 미치는 영향을 줄일 수 있다. 목재의 제품 인증 제도 및 접착제와 페인트에도 친환경 대안이 있다. 제조업체의 성분표시를 통해 탄소 발자국과 화학 성분을 밝힐 수 있다. 심지어 플라스틱도 퇴비가 될 수 있고 재활용할 수 있다.

더 자세한 정보는 툴킷 지속 가능한 재료 공급 참고

피해야 할 재료

일부 재료는 희소성, 제조 과정 또는 화학적 유해성으로 인해 특히 해롭다. 여기에는 폴리스티렌, PVC, 재활용이 불가능한 강철, 열대 경목이 포함된다. 이러한 소재는 가능한 한 빨리 극장에서 사용을 단계적으로 중단해야 한다.

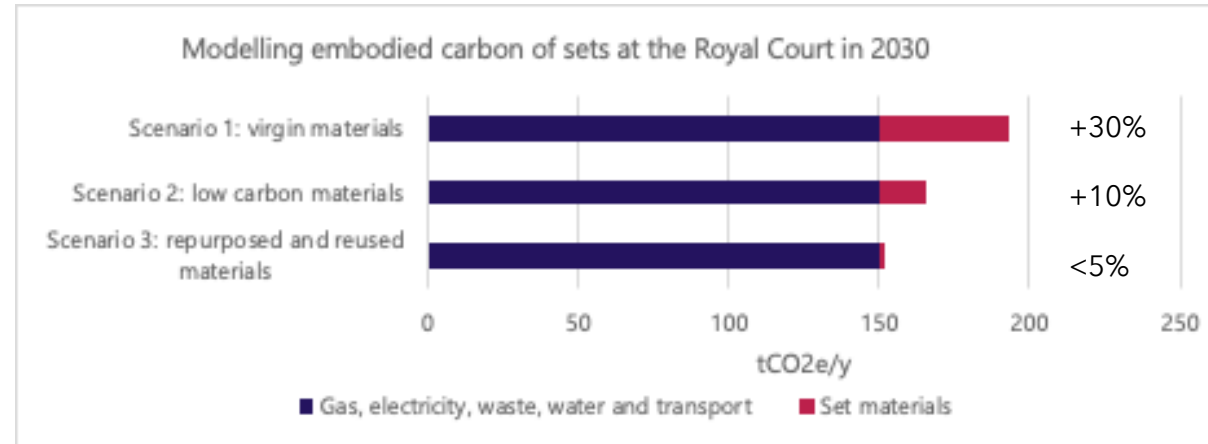
유해물질 목록을 보려면 툴킷으로 이동

세트의 탄소발자국 수치?

세트와 무대는 어떻게 만드느냐에 따라 탄소 발자국의 사용 여부에도 영향을 미친다.

로열 코트 극장은 1년에 30,000kg의 철, 목재, 판자를 사용한다. 2030년까지 탄소 제로를 절반 정도 달성하면, 제작과 운영에서 배출되는 탄소 배출량은 전체의 약 30%를 차지하게 될 것이다.

같은 세트를 지속 가능한 재료로 바꾼다고 했을 때 줄일 수 있는 탄소 발자국은 10%에 불과하다. 디자인, 재사용 및 재활용을 통해 새로운 재료의 필요성을 줄인다고 해도 5% 미만일 것이다.

툴킷 내용

탄소 계산기
재료 목록

모델링 도구와 CAD
제작소 가이드
재사용과 재활용
모듈식 디자인
분해를 위한 설계 및 제작
지속 가능한 공급
피해야 할 재료
특수 효과
무대 작화

무대 작화(Scenic Art)

무대 작화는 지속 가능성에 중요한 공헌을 하는 전문 공연 기술이다.

- 페인트, 장비 및 재료는 유해할 수 있으며 모두 지속 가능하게 공급될 것
- 소품에 대한 지침 중 일부는 무대 작화에도 적용됨
- 작화 담당 작가는 지속 가능한 실천을 위해 시간과 예산을 일찍 논의해야 함. 예를 들어, 수성 페인트의 비용과 건조 시간 등.

더 자세한 정보는 툴킷 무대 작화 참조

특수 효과 및 자동화 부품

공연의 모든 것은 환경에 영향을 미친다.

특수 효과도 예외가 아니다. 눈(snow)은 쓰레기가 되며 드라이 얼음은 화학 제조를 포함한다. 항상 지속 가능한 대안을 찾아야 한다.

더 자세한 정보는 툴킷 참조

5 도구 및 과정

평가

탄소 계산기를 개발하고 극장 제작자가 사용법을 배우며 탄소 예산 측정을 위해 더 많은 데이터가 쌓이면 세트와 무대의 영향을 측정하는 것이 쉬워질 것이다.

한편, 사용 자재 목록을 통해 공연에 사용된 재료의 출처 스냅샷을 제공하고, 디자이너와 제작자가 공연 후 재사용을 계획할 수 있도록 해야 한다.

세트 제작자는 사용된 모든 재료를 가능한 중량별로 사용 자재 목록에 정리하도록 한다.

사용 가능한 탄소 계산기 및 샘플 재료 인벤토리 참고

시간이 지남에 따라 두 가지 설계 방식이 지속 가능성을 더 쉽게 만들 것이다.

모듈식 디자인

세트에는 종종 바닥, 플랫폼, 문, 벽, 창문, 계단, 난간과 같은 일반적인 구성 요소가 포함된다. 모듈형 치수로 설계할 경우 각 요소는 새로운 세트에서 쉽게 재사용할 수 있게 하여 다음 디자이너가 더 저렴하고 지속 가능하게 사용할 수 있다.

모듈형 프레임을 연구하여 용접해서 만들어지는 탄소 발자국이 높은 철 대신 재사용 가능한 메카노(볼트 너트 조립형) 및 비계형 시스템(아시바)을 살펴보고 하자.

더 자세한 정보 툴킷 참고

분해를 위한 설계 및 제작

재료의 분해 및 재사용이 용이하도록 세트와 무대를 설계하고 만들 수 있다. 일반 재료를 자르지 않거나 분리할 수 있게 만들면 다음 작품에서 재사용할 수 있다.

마루나 무대, 기타 부품을 분해할 수 있게 만들면 장기간 재사용 및 재활용할 수 있다. 더 자세한 정보 툴킷 참고

지속 가능한 방법으로 작업하기 : 디자이너

폼보드, 접착제 및 페인트에는 유해한 화학 물질이 함유되어 있으며 대부분의 모델은 쓰고 버려져 지속성이 없다. 극장에서는 견고하고 재사용 가능한 모델 박스(설계자가 재사용이 가능하게 사용 후 반환)를 제공하는 방식의 지원이 필요하다.

세트 모델링의 경우, 대부분의 디자이너는 이미 재료를 가능한 곳에서 재사용하고 있으며 보다 지속 가능한 폼보드와 접착제가 출시되고 있다.

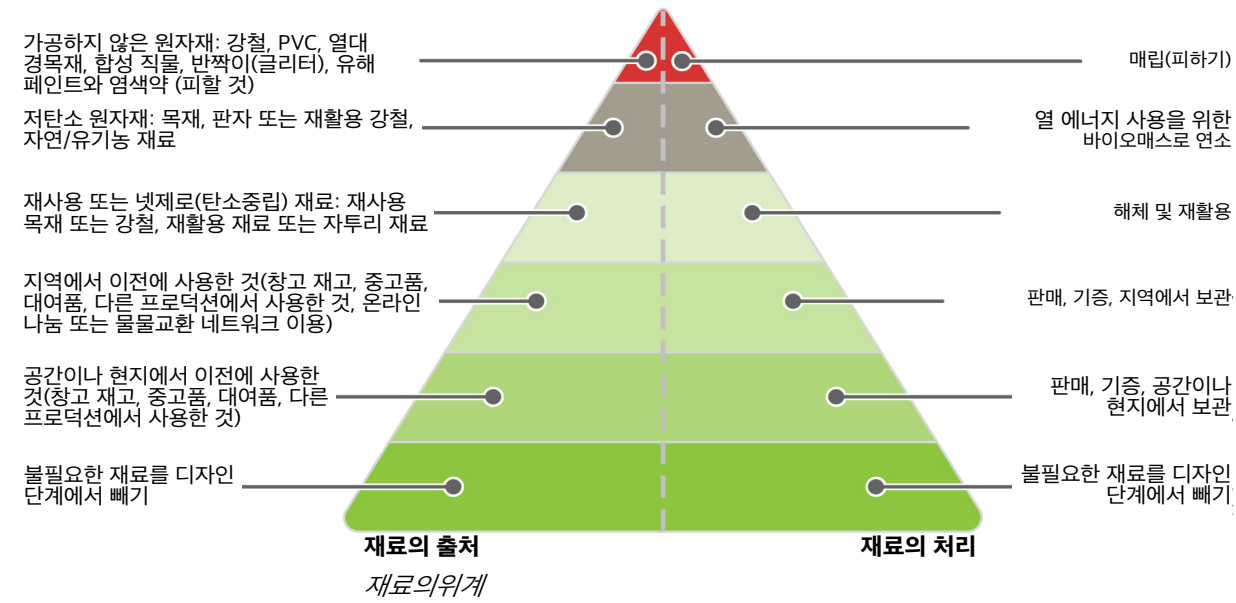
CAD 모델링은 폐기물이 전혀 없으며, 신재생 에너지로 전력시스템이 바뀌면 탄소 배출을 0으로 만들 수 있다. 향후 CAD에서 제작 재료에 대한 인벤토리를 적용할 수도 있다. 더 자세한 정보는 툴킷 참고

지속 가능한 방법으로 작업하기 : 제작자

제작소와 제작업체는 전기 공구, 공기 건조, 유해 폐수 분리 싱크대, 섬유 냉수 제작 등의 방법으로 지속 가능한 도구를 사용할 수 있다.

더 자세한 정보는 툴킷 참고

6 무대소품

툴킷 내용

탄소 계산기
재료 목록

제작소 가이드
재사용과 재활용
지속가능한 공급
피해야 할 재료
무대소품

1 주요 원칙

궁극적인 목표는 원자재 사용을 없애고, 운송을 줄이며, 환경을 훼손하지 않으면서 소품을 제공하는 것이다.

기성 제품 사용

지속 가능한 극장 제작은 가능한 모든 곳에서 기존의 소품과 가구를 재사용하고, 쇼가 끝난 후에도 사용하는 것을 의미한다.

디자이너와 소품 관리자가 새 제품의 구입 양을 줄이려면 소품 확보 시간이 더 많이 필요하며 소품 선택에서도 유연성이 필요하다. 프로듀서는 이를 위해 시간과 예산을 확보해야 한다.

극장에서는 네트워크를 통해 적합한 소품을 찾을 수 있게 도움을 줘야 한다.

소품 제작 : 재료 선택 순서

- 첫 번째, 디자인을 통해 쇼의 제작 소품에 필요한 재료의 양을 최소화하는 것
- 다음으로, 운송을 줄이기 위해 공연 지역에서 재사용 혹은 재활용할 재료를 찾아보는 것
- 그렇지 않으면 새로운 재료를 지속 가능한 재료로 조달하는 것
- 최후(최악)의 수단은 지구에 해가 되는 지속 불가능한 원재료를 공수하는 것

제작소(Workshops)

제작소의 모든 요소는 최대한 지속 가능한 방식으로 구성되어야 한다.

툴킷 지속 가능한 제작소 참고

2 커뮤니케이션과 계획 세우기

지속 가능하게 일하기 위해서는 집단 사고가 필요하다. 디자이너와 소품 부서 또는 관리자는 지속 가능한 소품과 가구를 찾기 위해 일찍부터 의논해야 한다. 프로듀서와 극장은 상점이나 지역 중고품 가게 및 네트워크를 통해 무엇이 가능한지에 관한 정보를 제공해야 한다.

디자이너와 다른 프로덕션을 연결하여 무엇이 재사용 가능한지를 찾도록 해야 한다. 디자이너, 생산 관리자 및 제조업체 간에 추가 커뮤니케이션이 가능하도록 예산과 일정을 짜야 한다. 지속 가능한 소품을 공급할 수 있도록 시간을 계획하도록 하자.

디자이너는 너무 구체적인 요구는 피하도록 한다. 감독은 리허설에 필요한 소품을 미리 파악해서 도움을 줄 수 있도록 한다. 가능한 경우 대체품을 사용하자. 이를 통해 마지막 순간에 주문하는 일 혹은 중복 주문을 피할 수 있다. 막판에 결정이 바뀌는 것이 필요할 수 있겠으나, 확실한 이유가 있어야 한다.

3 재사용 및 재활용

새로운 것을 만들거나 사기보다는 재사용할 수 있는 소품과 가구를 찾는 것이 중요하다. 소품을 찾아볼 수 있는 곳은 이미 많다.

극장 소품 매장, 다른 극장의 소품 매장 네트워크, 같은 무대를 제작한 적 있는 제작소, 소품 회사, 지역 중고 상점 및 네트워크, 극장을 위한 온라인 중고 매장, 이베이를 비롯한 기타 온라인 사이트 등이 있을 것이다.

재사용 소품을 사는 것만큼이나 중요한 것은 쇼가 끝난 후 그것들을 순환하는 것이다. 소품과 가구는 상점으로 되돌려 보내거나 중고 거래를 통해 다시 사용되도록 한다.

툴킷 재사용과 재활용 참고.

4 재료

지속 가능한 공급

소품의 대부분은 환경 오염 물질인 경우가 많다. 특히 플라스틱은 환경에 해를 끼친다. 많은 접착제, 페인트, 에나멜 그리고 다른 화학 제품도 마찬가지다.

공연 제작자는 유해물질에 대한 대안을 찾고 목재, 금속 및 플라스틱에 대해 잘 아는 것이 중요하다. 제조업체에서 제공하는 정보를 통해 탄소 발자국과 화학 성분을 찾아볼 수 있다. 플라스틱은 퇴비가 되거나 재활용될 수 있다.

툴킷 원재료를 피하는 지속 가능성 자원 참고

피해야 할 재료

일부 재료는 희소성, 제조 과정 또는 화학적 유해성으로 인해 특히 해롭다. 여기에는 폴리스티렌, PVC, 재활용이 불가능한 강철, 열대 경목이 포함된다. 이런 재료는 가능하다면 당장 사용을 중단해야 한다.

툴킷 유해물질 참고

막바지 주문(Last Minute Ordering)

공연을 위해 익일 배송을 사용하여 마지막 순간에 주문하는 경우가 자주 있다. 즉, 일회성 배송이 많다는 뜻이다. 이런 관행을 바꾸려면:

- 제작 초기에 소품과 의상을 계획하고, 감독은 리허설에 필요한 것을 사전 계획
- 지나치게 구체적인 요구 사항을 피하고 유연하게 설계하고 소품을 찾기
- 현지 공급업체 이용하기
- 배송을 간소화하기 위해 같은 곳에서 주문

7 의상, 옷장, 가발, 헤어, 메이크업

1 주요 원칙

의상에서도 지속 가능한 것을 공급하도록 한다. 지속 가능한 방식으로 헤어와 메이크업을 함으로써 환경을 해치지 않도록 한다.

의상 공급

가능한 한 의상은 재사용 및 재활용해야 한다. 몇몇은 구입하겠지만, 티셔츠나 청바지와 같은 의상은 중고로 살 수 있다. 공연이 끝난 후 의상을 버리기보다는 보관하거나 중고시장에 팔도록 한다.

의상 제작

의상 제작은 극장의 주요 기술 중 하나이다. 지속 가능한 의상은 재활용하거나 지속 가능한 직물을 사용한다. 지속 가능하고 나중에 재활용하도록 고안해야 한다.

막바지 주문과 패스트 패션

공연에서 마지막 순간에 패스트 패션을 주문해서 다음 날 받아 사용하는 경우가 많다. 즉, 일회성 배송이 많고 막바지 빠른 변경으로 인해 나중에 옷을 재사용하기가 어려워진다. 이런 관행을 바꾸려면:

- 제작 초기에 소품과 의상을 계획하고 감독은 리허설에 필요한 것을 사전 계획
- 지나치게 구체적인 요구 사항을 피하면서 유연하게 설계를 요구
- 극장 주변의 소품 및 의상 공급업체를 이용
- 마지막 순간에 변경하는 것이 불가피할 수 있지만 그럴만한 이유가 충분한지 검토

공연 기간(During the show)

의상, 가발, 헤어와 메이크업 제품에 사용되는 재료의 양은 한정되어 있다. 보통 의상에 사용하는 화학물질이나 세탁 및 건조를 위해 사용하는 에너지가 더 유해한 경우가 많다. 이 모든 것은 보다 지속 가능한 방식을 찾아서 해결할 수 있다. (하단 내용 및 툴킷 참고)

2 커뮤니케이션과 계획 세우기

모든 의상팀과 슈퍼바이저는 제작 초기 단계에 참여해야 한다. 조기에 계획하면 막바지 주문을 줄일 수 있다. 감독은 리허설에 필요한 의상이나 가발을 미리 파악하여 지원할 수 있다.

디자이너와 의상팀은 공급에 더 많은 시간을 할애해야 하며, 사용 가능한 것 중에서 유연하게 선택할 수 있어야 한다. 프로듀서는 시간과 예산을 지원해야 한다. 프로듀서와 극장은 상점에서, 그리고 지역 중고매장과 네트워크에서 구할 수 있는 것의 정보를 제공하도록 한다.

3 재사용과 재활용

의상을 새로 만들거나 구입하기보다는 가능하다면 의상을 재사용하는 것이 좋다. 디자이너와 의상 부서는 어디서 찾아야 할지 알고 있다.

공연이 끝난 후 옷을 보관, 판매 또는 기부를 통해 순환하도록 하는 것도 마찬가지로 중요하다. 만약 낡았다면 재활용할 수 있는 것만 남기고 폐기해야 한다.

더 자세한 내용을 위해서는 재사용과 재활용 툴킷 참고

4 재료

지속 가능한 공급

의상팀은 가능하다면 재활용품 또는 재고 원단을 사용하도록 한다. 그렇지 않으면 원단은 유기농 원단이거나, 친환경 염색 원단이어야 한다. 가능하다면 현지에서 공급처를 찾도록 한다. 세탁기 세척이 가능하다면 화학 세탁이나

툴킷 내용

탄소 계산기
재료 목록

제작소 가이드
재사용과 재활용
피해야 할 재료
의상

드라이클리닝을 피할 수 있다. 자투리 천은 직물 은행(textile banks)에서 재활용되도록 한다.

모발과 메이크업에는 지속 가능하고 독성이 없는 제품으로 친환경 라벨이 부착된 제품을 사용해야 하며 폐기 지침을 따르도록 한다.

더 자세한 내용을 위해서는 의상 툴킷 참고

피해야 할 재료

의상, 가발, 화장에 사용되는 일부 재료는 매우 유해하다. 여기에는 글리터, 합성염료, 파라벤과 트리클로산이 함유된 제품도 있다. 고정 장치의 경우 테이프 및 접착제 대신 바느질, 넥타이, 핀, 그리고 클립을 사용하도록 한다.

화장품은 EU Ecolabel, Ecocert, COSMOS 또는 유사하게 인증받은 제품이어야 하며, 100% 재활용 가능, 퇴비 가능한 것을 쓰고 용기도 재사용하도록 한다.

5 의상 및 가발 관리

의상과 가발의 지속적인 관리는 해로운 화학물질과 에너지의 사용 절감을 의미한다. AIESE 또는 EU Ecolabel 요건을 충족하는 제품이란 30°C 미만의 온도로 세탁할 수 있는 원단을 의미한다. 가능하면 기계 건조를 하지 않도록 한다.

6 배송

미리 계획해서 마지막에 계획을 바꾸거나 막바지 주문을 하지 않도록 한다.

중복되는 재료는 합쳐서 주문하고 다른 팀과 함께 주문할 경우 배송 횟수를 더 줄일 수 있다. 근처에서 배송할 경우 대중교통이나 자전거 배달원을 이용하면 더 좋다.

8 조명, 음향, 영상

1 주요 원칙

조명, 음향 및 영상은 대기 상태에서도 에너지를 소모한다. 일부 장비는 열을 발생하므로 별도 냉각 시스템이 필요하다. 기술 장비는 제작 단계에서 희귀한 재료와 광물을 사용한다. 유지 보수와 폐기도 자연에 영향을 준다.

게퍼 테이프(gaffer tape)나 젤과 같은 부수적인 제품도 공연의 지속 가능성에 영향을 준다. 무대 기술은 지속 가능성을 위한 성공 사례이다. 신기술은 에너지를 덜 사용한다.

모듈식 장비는 현장에 보관하거나 대여하기 때문에 재사용이 용이하다. 무대 기술이 설계, 사용, 전체 사용 수명에 어떤 영향을 미치는지 살펴볼 수 있다.

2 디자인

디자이너는 장비 사용을 최소화하고 자연 음향과 조명을 고려하여 에너지 절감을 해볼 수 있다.

지속 가능성이란 사용 가능한 기술 장비를 사용하고 다른 공연과 공유하는 것을 의미한다. 맞춤형 시스템은 종종 더 많은 자원과 에너지가 필요하다. 가능하면 극장이 보유한 조명과 장비, 극장에 들어온 다른 제작팀의 리그를 사용하거나 함께 일하고 있는 회사의 장비를 사용하는 것을 고려하도록 한다.

모듈형과 통상 유통되는 장비로 설계할 경우 재사용이 쉽다. 예를 들어, 새것을 주문하는 대신 보유한 조명 젤로 작업할 수 있을지를 고민해 보도록 한다.

3 커뮤니케이션과 계획 세우기

공연 콘셉트 단계부터 조명, 음향, 영상 디자이너가 함께 모여 생각을 나누고 맞춰야 한다. 프로듀서는 회의를 열고, 디자이너가 현장에서 구할 수 있는 장비에 대한 정보를 제공해야 하며, 그들을 다른 팀과 연결하여 장비를 공유하고 의논할 수 있게 해야 한다.

예를 들어, 여러 프로그램에 맞게 구성하여 한번 셋업을 하면 자원 및 비용을 절약할 수 있다.

4 운영

켜기 및 끄기 루틴을 통해 에너지 사용을 최소화할 수 있다. 조명의 경우, 리셋 또는 무대 점검 종료 후 장비 끄기, 공연 시작 30분 전 장비 켜기, 낮 공연과 저녁 공연 사이 조명 끄기, 밤새 조광기, 랙, PSU, 등 기타 장비 소등 등을 들 수 있다.

또한 덜 밝은 램프를 사용하여 에너지 사용을 줄이도록 설계할 수도 있다. 케이블 타이와 PVC 테이프 대신 천, 스냅 고정 장치 및 클램프를 사용할 수도 있다.

조명 젤라틴과 같은 부속품은 버리지 않고 가능한 한 오래 사용하고 재사용 할 수 있다. 장기 사용을 위해 광학 필터를 사용하는 것이 나을 수도 있다.

5 장비

조명, 사운드 및 영상에서 지속 가능성은 장비를 오래 사용하는 것이다. 장비와 영상 시스템은 잘 관리하고 버리기보다는 수리해서 쓰도록 한다.

수명이 다했을 때만 새로운 장비로 교체하도록 한다. 공연에서 정말로 필요한 경우가 아니라면 새 장비를 요청하지 않도록 하라. 조명 및 영상팀은 장비를 조심스럽게 다루고 유지 보수를 통해 장비 수명을 연장할 수 있다. 복잡한 장치에는 유지 보수 교육을 자주 진행한다.

장비 교체 대신 수리해서 사용하도록 하라. 수명이 다한 기기의 경우 폐기도 신경 써야 한다. 더 이상 필요하지 않은 장비도 누군가에게는 유용할 수 있다. 재사용, 기증, 용도 변경, 재활용 또는 보관이 가능한지 생각해 보라. 여기에는 맞춤형 조명 및 장비, 스크린, 무대 조명 젤도 포함된다.

유럽 인증 WEEE(전기 전자제품 회수(collection), 재활용(recycle), 재생(recovery))을 통해 안전하게 폐기할 수 있다.

툴킷 내용

탄소 계산기
재료 목록

제작소 가이드
재사용과 재활용
피해야 할 재료

조명

6 배송

극장에 필요한 장비가 없다면, 최선은 임대이다. 아니면 하나의 업체에서 대량으로 공급받거나 여러 팀이 필요한 것을 한꺼번에 받는다.

다른 부서 및 생산 부서와 연락하여 납품을 간소화할 수 있도록 미리 계획을 세워 여러 번 배송 되지 않도록 한다. 여분의 장비를 충분히 확보한다. 전기차 및 지하철이나 철도를 통한 배송과 같은 저탄소 운송 방법을 사용하면 운송 배출량을 줄이는 데 도움이 될 것이다.

자세한 내용은 지속가능한 제작 툴킷 참고

대관 공연

대관 공연에 들어가는 작품은 보통 자체적인 기술 설정을 두고 있으며, 운송과 설치가 필요하고 장비를 유사하게 재현해야 한다.

- 프로덕션 간의 협업으로 리그와 시스템을 공유할 수 있다. 유연한 공급업체를 찾아 프로덕션 간에 장비를 왔다 갔다 하면서 함께 사용할 수 있는지를 조사하도록 한다.
- 극장은 장비를 임대할 수 있으며, 현지에 있는 업체를 사용하도록 프로덕션에 요청하거나 친환경 운송 수단을 쓰도록 요청할 수 있다.
- 극장은 표준 시스템 및 장비 사용에 대한 공동 지침을 공유해서 도움을 줄 수 있다.

9 지속 가능한 공연 운영

1 공연의 운영

앞의 내용에서는 공연을 어떻게 지속 가능하게 개발하고 제작하는가에 대한 오픈일까지의 과정을 다룬다. 여기에 마지막 공연까지, 그리고 그 이후 최종 처리 과정까지 공연을 지속 가능하게 운영하는 것은 매우 중요하다.

이 기간에 많은 이들은 다른 프로젝트로 넘어갔을 것이다. 공연의 지속 가능성에 대한 관리는 대부분 무대 감독이나 의상팀에 맡겨진다.

장기 공연의 경우 이러한 관리가 공연이 막을 내리고 처리까지 수년이 걸리기도 하다. 공연이 길어질수록 지속 가능한 운영은 더욱 중요하다.

2 무대 감독

공연 개발 단계의 끝에 다다르면 무대 감독과 프로덕션 매니저의 역할이 중복되는 경우가 많다.

두 역할은 리허설 기간에 아주 중요하다. 만약 이들에게 시간과 예산이 충분하다면 친환경적인 공연을 만드는 데 도움이 된다. 늦은 변경으로 인해 지속 가능성 목표가 위협받는 기간에도 계속 모니터링하고 지원할 수 있는 것이다.

만약 무대 감독을 일찍 배정할 수 있다면 무대 감독의 지속 가능성 전문성이 공연의 개발 단계에서 가치를 더할 것이다.

3 공연 관리

소모품에 대한 신중한 선택은 탄소 배출량을 줄이는 데에 중요한 가능성을 열어준다. 장비에 쓰는 충전식 배터리, 플라스틱 재료 사용 주의, 프린터 잉크, 포장재 등이 더 나은 선택의 예시이다.

4 프로덕션 투어

투어에 있어서는 사람과 배달을 위한 친환경적인 운송 수단을 마련함으로써 얻을 수 있는 이점이 있다.

공연장을 방문하는 무대 감독팀은 지속 가능한 공급망을 지원하는 현지 공급업체와 협력할 기회를 갖게 된다. 이러한 방식으로 구매 결정에 영향을 미치는 것은 공연장마다 약간의 차이만 있을 수 있지만, 몇 주에 걸쳐, 또 다수의 프로덕션에 걸쳐 누적된 효과는 상당하다.

5 의상 관리

옷걸이나 가방과 같은 보조 물품은 지속 가능한 방식으로 마련되어야 한다.

세탁에 대한 지속 가능한 접근은 불필요한 세탁을 피하고 저온에서 빨래하고 세제를 신중하게 고르는 것이다. 세탁 기술은 미세섬유를 걸러내는 것을 목표로 해야 한다. 건조기를 사용하는 것보다는 건조대를 선호한다.

드라이클리닝은 가능한 피해야 한다. 몇 가지 대체 방법이 툴킷에 나와 있다.

다시 제작하는 것보다는 언제나 수선을 검토하자.

6 의상 처분

공연 후 의상 처분 방법에는 여러 선택 방식이 있다. 일부는 가게에 돌려줄 수 있다. 그 외에는 중고 시장에 되팔거나 자선 단체에 기부, 혹은 퍼포머에게 나눠주는 것이 가능하다. 낡은 의상은 재료와 원단 은행에 처분할 수 있다.

툴킷 페이지에서 지속 가능한 의상 관리와 처분에 대한 더욱 상세한 내용 확인

7 무대, 소품, 대도구 처분

장기 공연이라면 무대 감독은 소품과 대도구, 다른 요소들에게 새집을 찾아주는 역할을 맡을 수 있다.

일부는 가게에 돌려줄 수 있다. 그 외에는 중고 판매 웹사이트나 중고품 가게를 이용할 수 있다.

툴킷 내용

탄소 계산기
재고 목록

워크숍(제작소) 가이드
재사용과 재활용
해로운 물질들

의상
무대감독

10 향후 전망

새로운 계획(Initiatives)

시간이 흐르면서 지속 가능한 공연 제작은 더 쉬워질 것이다. 우리가 새로운 작업 방식으로 전환하는 동안 '그린북' 전반에 걸쳐 언급했던 새로운 계획은 더 빠르고 적은 비용으로 지속 가능한 공연을 만들 것이다.

공연계가 이러한 계획을 더 빠르게 발전시켜 나갈수록, 지속 가능한 방식으로 공연을 만드는 것이 더 쉬워질 것이다. 주요 변화는 아래와 같다.

1 모듈식 디자인

기술적인 디자인은 이미 상당 부분 모듈화되어 있다. 모듈화 비중이 클수록 무대 세트와 장치를 더욱 지속 가능하게 만들 수 있다.

모듈화된 바닥, 벽, 그리고 창문이나 문 같은 건축적인 요소는 여러 공연에서 재사용할 수 있으며, 그렇게 하면 프로덕션마다 다시 제작하지 않아도 된다. 공연 공간 내에서 또는 공간 간에 공유되는 모듈식 구성 개발은 장기적으로 사용된다는 전제하에 매우 적은 탄소 발자국을 남겨 디자이너에게 각 디자인마다 맞춤형 요소의 토대가 되는 기초 구조를 제공한다.

2 가상 모델링

오토캐드(AutoCAD), 블렌더(Blender), Cinema 4D, 스케치업(Sketchup) 등과 같은 가상 디자인 플랫폼 사용을 늘리면 무대 세트, 조명, 음향, AV 디자이너가 협력적으로, 또 원격지에서 모델을 이용하여 작업할 수 있다. 최종 세트 모델 제작에서 나오는 폐기물 또한 줄일 수 있다.

3 재료 증명서류(Material Passports)

재료의 재사용 및 용도 변경을 위해 일부 업계에서는 재료의 출처와 사용 과정을 추적하는 문서를 개발하기 시작했다. 이를 통해 탄소 발자국을 쉽게 확인하고 제작물의 문화적 역사를 기록할 수 있다.

4 보관 시설

소품, 무대, 오브제를 위해 잘 관리한 보관 시설은 디자이너가 유연하게

물건을 재사용하거나 새로운 목적으로 이용할 수 있도록 하는 데에 필수적이다. 이러한 시설은 목록이 잘 정리되어 있어야 하고 기록 관리 시스템과 온라인 검색, 쉬운 예약 시스템이 갖춰져 있어야 한다.

일부 지역에서는 이미 공유 창고와 재사용을 위한 시설을 시도하고 있다.

5 탄소 계산기

탄소 계산기는 탄소 발자국이 수반하는 재료 및 활동의 데이터베이스이다. 탄소 계산기는 의사 결정을 돕기 위해 다양한 옵션의 탄소 발자국을 계산하는 데 사용할 수 있다.

결정적으로, 일단 탄소 발자국이 널리 사용되면, 프로덕션에서의 전형적인 기준을 잘 숙지하여 목표와 탄소 예산을 설정할 수 있게 될 것이다.

6 분해를 고려한 설계

재료가 서로 붙어 있거나 잘려져 있거나 테이프로 붙어 있는 경우 재활용 및 재사용이 어렵다. 사용이 끝난 뒤에 분리할 수 있도록 디자인하고 제작하는 것은 프로덕션 종료 후 지속 가능한 방법으로 재사용하거나 재활용할 수 있도록 하는 아주 좋은 방법이다.

이것은 재료를 시트 형태로 유지하고, 기계적 연결(예: 재봉, 나사, 핀, 클램프)을 사용하고, 분해를 돕기 위해 명확한 도면 및 지침 유지를 의미한다.

툴킷 페이지로 가서 이러한 새로운 계획에 대한 상세 내용 확인

지속 가능하게 일하기

포용성과 접근성

공연을 더욱 지속 가능하게 제작하는 것은 더 포용적이고 접근성이 좋은 문화를 만드는 계획과도 맥락을 같이 한다.

다양성

공연을 창의적으로 접근하기 위해서는 더욱 다양한 공연예술인의 재능과 통찰이 필요하다.

소통

공연을 더욱 지속 가능하게 만들기 위해서는 소통, 공유, 협업과 투명성이 필요하다. 그리하면 새로운 공연예술인에게도 접근성이 좋아지고 다양성 또한 커진다.

커뮤니티

지속 가능한 재료 조달을 위해 커뮤니티 및 지역 공간과 연계하면 지역 내 극장의 역할을 재확인할 수 있으며, 다른 방법으로는 만날 수 없는 그룹과 협력할 수 있다.

사람

지속 가능성은 물건에서 사람으로의 전환을 의미한다. 공연예술인의 작업 가치를 존중하는 것은 공연의 접근성을 높이고 평등한 공연 문화를 만드는 데 필수적이다.

11 다양한 규모

다양한 규모에서의 작업

‘그린북’은 모든 종류와 규모의 작업에 적용할 수 있는 권고사항을 제공하고자 한다. ‘그린북’의 내용은 대규모부터 소규모까지 작업하는 프리랜서, 극장, 극장 기반 및 투어 극단이 함께 만들고 발전시켜 왔다. 지속 가능성을 위한 도전은 우리 모두에게 똑같이 주어졌고, 해결책 역시 마찬가지다.

더 많이 협업하고, 적게 사용하라. 계획하고, 생각하고, 미래를 바라보라.

소규모 작업

그럼에도 소규모 프로덕션은 대규모 극장이 가진 자원에 미치지 못한다. 팀은 더 작을 것이고, 스태프는 여러 역할을 동시에 수행하며, 예산 역시 더 빠듯할 것이다.

아래의 권고사항은 모든 규모의 작업에 적용할 수 있게 디자인한 것이다. 하지만 극단은 활용할 수 있는 자원 안에서 목표를 달성하기 위해 스스로 결정해야 한다. 중요한 점은 ‘그린북’이 발견한 원칙을 따르고, 모두에게 적용시키는 것이다.

이 원칙은 아무 효력이 없을 수도 있다. 어쩌면 소규모 극장은 작업을 지속 가능하게 만드는 것에 이미 훨씬 앞서 있을 수 있기 때문이다. 적은 자원을 효율적으로 활용하고, 재사용하고 재활용하는 소규모 극장의 전문성은 모든 극장이 갖고 있어야 하는 기본이다.

다양한 도전들

프로덕션은 스타일이나 규모, 극장의 형태, 제작팀 구성 등에서 서로 다르다. 작품은 각기 다른 우선순위를 가지고, 다른 문제점에 직면하고 있다. 극장들 역시 다양한 규모에서, 다양한 종류의 작업을 다양한 위치에서 하고 있다.

이 차이점 중 일부를 오른쪽 표에 소개한다.

	쉽게 시도할 수 있는 방법	핵심적인 어려움	주안점
프리랜서	지역 내 다른 작품과 연계하여 자원을 공유할 기회를 탐색 다른 프로덕션, 팀과 협력하여 지속 가능성에 대한 새로운 아이디어 확산	극장의 지속 가능성에 대한 의지와 기여도는 극장 시스템에 달려 있음. 지속 가능한 작업을 발전시키기 위한 예산과 시간이 한정적임	프로젝트 기획 단계에서 지속 가능성에 대해 확실히 기여하고 지원하겠다는 프로덕션 팀의 확인을 확보 프로덕션 전반에 걸쳐 지속 가능성에 대한 지식과 경험 공유
소규모 작업	재사용, 용도 변경, 지역 내 자원 취득 및 공유	SPA 브랜드 의류 및 익일 배송에 대한 의존도	지역 내 네트워크, 대규모 극장 및 커뮤니티 그룹과 협업하여 자원 공유
	스태프 간 협업 및 업무 분담은 작품에 지속 가능성 원칙 적용을 더 용이하게 함	일반 매립용 쓰레기의 높은 비용	기획 단계에서부터 SPA 브랜드 의류와 익일 배송 의존도를 줄이기 위한 계획 수립
	이미 널리 퍼진 물품(기성품)을 쓰는 업체와 계약, 대여	저장소의 한계 또는 부재, 한정적인 극장 물품과 시설	
대규모, 극장 기반 작업		경제적 제한	
	배송과 공간 시설을 담당할 스태프	극장에 들어오는 프로덕션 스태프가 익숙하지 않은 (지속 가능한) 방식을 피하고 (기존의 익숙한, 지속 가능하지 않은 방식대로) 작업을 성공적으로 만드는 데에 더 집중하는 경우	작품 초창 및 기획 시점에 작품 제작과정에 지속 가능성을 반드시 포함시키기 위한 예술감독, 극장장
	극장 내 창고 및 기기 활용으로 일회용품 사용 감축	지역을 기반으로 둔 업체를 이용하거나 지역 배우를 캐스팅하는 것이 프로듀서에게 내키지 않을 수 있음	모든 프로덕션에 적용되는 분명한 친환경 기준
	관, 쓰레기 처리 및 재활용 시스템은 작품이 끝난 이후 폐기에 대한 옵션을 줄 것	투어 및 봉사/순회 작업을 위한 여행	보유한 물품의 카탈로그 제작 및 정보 공유
원거리 지역 프로덕션		극장 내 스태프 및 계약 프리랜서를 대상으로 탄소 이해력 교육	
	자원 공유를 위한 강력한 지역 네트워크 및 커뮤니티 연결	필요한 전문 물품 및 기기를 먼 곳에서 가져와야 할 수 있음	지역 내 보관 노력에 협업 및 동참
상업 대관극장	보관 및 재사용을 위해 사용할 수 있는 장소가 더 있을 수 있음	물품을 다른 극장과 공유하기 더 어렵거나 물품 수명을 파악하기 어려울 수 있음	운송에서 탄소 발자국을 줄이기 위해 전기자동차로 전환
	장기 공연 작품에서는 고품질의 오래가는 의상과 세트 사용으로 쓰레기 최소화	지속 가능성을 토론하는 문화가 자리 잡히지 않음	문화의 변화, 예산, 일정, 미팅 등에 지속 가능성을 반영
	이미 널리 퍼져 있는 물품(기성품)을 쓰는 업체와 계약, 대여	무대 및 음향 시스템이 공연마다 새로 다시 설치되는 경우	대관팀, 이전 작업팀과의 협업으로 무대 설치 및 다른 기기 공유
오페라와 발레		투어 공연은 지속 가능한 방법으로 자원 확보 위한 지역 내 정보와 네트워크가 없을 수 있음	
	추후 시즌과 재공연 될 경우를 대비해 세트와 의상 보관	해외 투어를 포함한 장거리 투어 문화	투어 계획 및 일정에 있어 탄소 계산기를 의사 결정에 활용
		단시간 공연하는 작업이 자주 잡힘	필요 운송을 줄이기 위해 원거리 투어 장소에서 새로 만들 수 있는 세트 탐색
		전기차 또는 열차로 투어 팀 이동	

지속 가능한 제작을 위한 가이드

“우리 예술 산업은 미래를 보장하기 위해 지속 가능성을 반드시 실행해야 한다.” SiPA

지속 가능성을 위한 3단계

실천하고자 하는 그린북 기준의 단계를 선택하라. 이후 페이지에서는 각 단계에 따른 세부 내용을 소개한다.

1 기초단계	
초대	B.1 프로덕션과 연관 있는 모두를 초대하는 내용에 '그린북' 기초단계 표준을 명시한다.
프로덕션 동의서	B.2 친환경 프로덕션 동의서에 프로덕션과 연관 있는 모두가 서명한다.
팀	B.3 지속 가능성 협업을 위해 모든 프로덕션 팀원과 조기에 계약한다.
지속가능성 담당자	B.4 지속 가능성 담당자는 시작부터 팀 전반의 지속 가능성 노력을 트래킹하고 가이드하며 지원한다.
예산 & 일정	B.5 예산과 일정은 지속 가능한 작업을 지원하기 위해 계획된다.
기획	B.6 기획단계 초반 미팅은 제작자를 포함하여 비전을 보다 지속 가능하게 달성할 수 있도록 모든 팀원이 함께 작업하도록 한다.
발전	B.7 모든 팀이 참여하는 '그린 카드' 미팅에서는 '그린북' 기준과 비교하여 지속 가능성 관련 내용을 리뷰하고 향후 조치를 합의한다.
평가	B.8 물품 보관 리스트는 모든 물품의 공급원 및 작품 발표 이후 계획해 둔 폐기 방식에 대한 모든 절차를 담고 있다.
제작	B.9 지속 가능한 워크숍 가이드는 '그린북' 실천이 가능하도록 모두가 이해하고 동의한다.
	B.10 프로덕션에 사용되는 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 50%는 기존 것을 재사용한다.
	B.11 새로운 물품은 가급적 지속 가능한 방식으로 만든 것을 사용한다. 플라스틱은 모두 재사용, 재활용 또는 분해할 수 있는 것만 사용한다.
	B.12 환경에 피해를 주는 물품 및 제품은 가급적 사용하지 않는다.
	B.13 물품 배송을 최소화하고 막판 주문은 가급적 피한다.
기술	B.14 기술팀은 8장에 소개한 스위치 끄기 루틴 등의 에너지 절약 방식 가이드를 따른다.
의상	B.15 지속 가능한 방식으로 의상의 재활용과 관리를 최대화하기 위해 의상 가이드를 이해하고 실천한다.
리뷰	B.16 지속 가능성 담당자는 리뷰 회의를 주재하여 작품의 결과를 평가하고 새로운 점을 공유한다.
폐기	B.17 작품 발표 이후 65%의 물품은 재사용하거나 재활용한다. 기술시스템은 그대로 유지하거나 재사용, 지속 가능한 방식으로 반납한다.
야외	B.18 야외/장소특정형 공연의 경우 야외/장소특정형 '그린북' 가이드를 따른다.
투어	B.19 투어 작품은 투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. (툴킷 참고)

2 중급단계	
	I.1 프로덕션과 연관 있는 모두를 초대하는 내용에 '그린북' 중급단계 표준을 명시한다.
	I.2 기초단계와 같다.
	I.3 팀은 지속 가능성을 지원하기 위한 극장 내, 그리고 지역 내 자원 정보 패키지를 받는다.
	I.4 팀의 모든 핵심 멤버는 탄소 인식 훈련을 프로덕션 시작 전에 받아야 한다.
	I.5 기초단계와 같다.
	I.6 기초단계와 같다.
	I.7 기초단계와 같다.
	I.8 기초단계와 같다.
	I.9 기초단계와 같다.
	I.10 프로덕션에 사용되는 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 75%는 기존 것을 사용한다.
	I.11 기타 모든 재료는 지속 가능한 방식으로 생산한 것을 사용한다.
	I.12 환경을 해치는 재료 및 물건을 피한다.
	I.13 프로덕션 및 배송 관련 차량 이동을 측정하고 기록한다.
	I.14 기초단계와 같다.
	I.15 기초단계와 같다.
	I.16 기초단계와 같다.
	I.17 작품 발표 이후 80%의 물품은 재사용하거나 재활용한다. 기술시스템은 그대로 유지하거나 재사용, 지속 가능한 방식으로 반납한다.
	I.18 기초단계와 같다.
	I.19 투어 관련 차량 이동을 측정하고 기록한다.

3 심화단계	
	A.1 프로덕션과 연관 있는 모두를 초대하는 내용에 '그린북' 고급단계 표준을 명시한다.
	A.2 그린 프로덕션 동의서에는 윤리적 자금 조달 및 회수에 대한 명확한 내용이 명시되어 있다.
	A.3 모든 공급 계약, 입찰 서류 및 계약서는 '그린북' 고급 단계의 기준을 충족시켜야 한다.
	A.4 탄소 예산을 정해놓고, 지속 가능성 담당자는 탄소 계산기를 사용하도록 훈련받는다.
	A.5 기초단계와 같다.
	A.6 기초단계와 같다.
	A.7 손쉬운 재사용을 위해 세트는 모듈 부품을 사용하도록 디자인한다.
	A.8 프로덕션의 탄소 발자국을 측정하기 위해 탄소 계산기를 사용한다.
	A.9 세트는 재료의 재활용을 위해 쉬운 해체가 가능하도록 제작한다.
	A.10 프로덕션에 사용되는 모든 물품의 100%는 기존 것이거나 재활용한다.
	A.11 새롭게 사용하는 모든 재료는 탄소중립 인증을 받아야 한다.
	A.12 프로덕션은 유해하지 않고 친환경적인 재료를 사용한다.
	A.13 프로덕션은 전기차, 기차, 자전거, 대중교통만을 사용한다.
	A.14 기초단계와 같다.
	A.15 기초단계와 같다.
	A.16 기초단계와 같다.
	A.17 작품 발표 이후 100%의 물품은 재사용하거나 재활용한다. 기술시스템은 그대로 유지하거나 재사용, 지속 가능한 방식으로 반납한다.
	A.18 모든 야외공연 장소에 대해 생태 영향 평가를 실시한다.
	A.19 각 투어가 환경에 미치는 영향을 이해하기 위해 탄소 계산기를 사용한다.

누가 무엇을 하는가? 기초단계

링크를 클릭하면 툴킷의 리소스 페이지로 이동

		프로듀서	연출자 & 디자이너	프로덕션 매니저	프로덕션 스태프, 메이커, 공급자
초대	B.1	프로덕션과 관련한 모두를 초대하는 내용에 '그린북' 기초단계 표준을 명시한다.			
프로덕션 동의서	B.2	프로덕션과 관련한 모두가 서명할 친환경 프로덕션 동의서를 준비한다. → link	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.
팀	B.3	지속 가능성과 관련한 협업을 위해 모든 팀원과 조기에 계약한다.	이른 시기의 협업을 반긴다. 신뢰와 협업을 키운다.	극장에 구비된 자원을 팀과 공유한다.	
지속가능성 담당자	B.4	지속가능성 담당자 지명한다 → link 팀을 가이드하고 재고 물자를 관리한다. → link	지속 가능성 담당자를 도와 팀이 목표를 달성하도록 돕는다.	지속 가능성 담당자를 도와 팀이 목표를 달성하도록 돕는다.	지속 가능성 담당자를 도와 팀이 목표를 달성하도록 돕는다.
예산 & 일정	B.5	지속 가능한 작업 지원을 위해 예산과 일정을 계획한다. → link link		예산과 일정 계획을 돕는다. 지속 가능한 데이터 및 소통 체계를 만든다. 지속 가능성 회의를 매개한다.	이전의 경험을 토대로, 필요하다고 여기는 예산과 일정 변경에 대해 통찰력을 제공한다.
기획	B.6	기획 초반 제작자 미팅을 통해 전체 팀이 비전을 보다 지속 가능하게 달성할 수 있도록 한다.	컨셉트 구상에 지속 가능성 부분을 포함한다. 후반에 컨셉트가 변동되는 부분을 줄인다. 적게 쓰고 더 만든다.	초기 컨셉트 구상 회의에서 지속 가능성을 위해 협업할 수 있도록 팀을 매개한다.	기획 초반 미팅에 참석하여 전체 팀이 비전을 보다 지속 가능하게 달성할 수 있도록 한다.
발전	B.7	모든 팀원이 참여하는 '그린 카드' 미팅을 열어 '그린북' 기준과 비교하여 지속 가능성 관련 내용을 리뷰하고 추후 할 조치에 대해 동의한다. → link	유연함을 발휘한다. 지속 가능한 방식의 아이디어 구현을 위해 협업한다. 재사용/공유된 재료 사용을 선호한다. 후반의 변동 사항을 줄인다.	'그린 카드' 미팅을 매개하여 지속 가능성 관련 내용을 리뷰하고 추후 할 조치에 대해 동의한다. → link	'그린 카드' 미팅에 참석하여 지속 가능성 관련 내용 리뷰를 돕고, 개선점을 제안한다.
평가	B.8	팀이 지속 가능한 공연에서 창의적인 비전을 실현할 수 있도록 문제를 해결하고 결정에 도달하도록 돕는다.	물품 재고 리스트의 모든 재료 출처와 폐기 방법을 표기하는 데 기여한다. → link	물품 재고 리스트의 모든 재료 출처와 폐기 방법을 표기하는 데 기여한다. → link	물품 재고 리스트의 모든 재료 출처와 폐기 방법을 표기하는 데 기여한다. → link
제작	B.9			지속 가능한 워크숍 가이드를 반드시 모든 팀원이 이해하고 동의하도록 한다. → link	지속 가능한 워크숍 가이드를 따른다. → link
	B.10	팀이 지속 가능한 공연에서 창의적인 비전을 실현할 수 있도록 문제를 해결하고 결정에 도달하도록 돕는다.	사용 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 50%는 기존 것을 반드시 사용하도록 돕는다. → link	사용 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 50%는 기존 것을 반드시 사용하도록 돕는다. → link	사용 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 50%는 기존 것을 반드시 사용하도록 한다. → link
	B.11		원재료 사용을 최소화한다. 가능한 지속 가능한 방식으로 물품을 조달한다. 사용하는 모든 플라스틱은 지속 가능한 방식으로 조달한다. → link	팀원들이 협력하여 원재료 사용을 최소화하도록 돕는다. 플라스틱을 포함하여 물품을 지속 가능한 방식으로 조달한다. → link	원재료 사용을 최소화한다. 가능한 지속 가능한 방식으로 물품을 조달한다. 사용하는 모든 플라스틱은 지속 가능한 방식으로 조달한다. → link
	B.12		가이드에 맞지 않는 물품의 사용을 고집하지 않는다.	해로운 재료 가이드를 반드시 모든 팀원이 이해하도록 한다. → link	해로운 재료를 가급적 사용하지 않도록 한다. → link
	B.13		필요한 소도구 및 물품을 초기에 구체화한다. 막판에 물품을 배송하는 일이 없도록 한다.	배송을 최소화하도록 팀을 매개한다. 가급적 포장을 하지 않도록 한다.	배송을 최소화하도록 팀을 매개한다. 가급적 포장을 하지 않도록 한다.
기술	B.14		조립식 시스템을 선호한다. 불필요한 기술 시스템의 고도화를 피한다. 가능하다면 자연적인 악기를 사용한다.		기술팀은 전원 차단 등을 통해 에너지 사용을 줄이는 등 8장의 가이드를 따른다. → link
의상	B.15		재사용품을 선호한다. 지속 가능한 방식으로 조달한다. 자연적으로 만든 소재를 명시한다.		의상을 최대한 재사용할 수 있도록 의상 가이드를 따른다. 또 지속 가능한 방식으로 의상을 조달하고 관리한다. → link
리뷰	B.16	지속 가능성 리뷰 회의를 소집하고 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 담당자가 데이터를 수집 및 분석하도록 돕는다. 지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 담당자들이 데이터를 수집 및 분석하도록 돕는다. 지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.
폐기	B.17		물품의 65%가 재사용, 기부, 용도 변경, 재활용 또는 보관하도록 사전에 계획한다.	물품의 65%를 반드시 재사용 또는 재활용하도록 팀을 매개한다.	반드시 65% 물품들이 재사용 또는 재활용 되도록 팀을
야외	B.18	야외/장소특정형 공연을 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	야외/장소특정형 공연을 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	야외/장소특정형 공연을 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	야외/장소 특정형 공연을 위한 그린북 가이드를 따른다. → link
투어	B.19	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물운송을 최소화한다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	투어를 위한 그린북 가이드를 따른다. → link

누가 무엇을 하는가? 중급단계

링크를 클릭하면 툴킷의 리소스 페이지로 이동

		프로듀서	연출자 & 디자이너	프로덕션 매니저	프로덕션 스태프, 메이커, 공급자
초대	I.1	프로덕션과 관련한 모두를 초대하는 내용에 '그린북' 중급단계 표준을 명시한다.			
프로덕션 동의서	I.2	프로덕션과 관련한 모두가 서명할 친환경 프로덕션 동의서를 준비한다. → link	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.
팀	I.3	팀원과 조기에 계약하고 다른 팀과 연결한다. 지속 가능성을 위한 자원을 제공한다. → link	협업한다. 타 팀과 자원, 물품, 장비를 공유한다.	지속 가능성 정보를 공유한다. 타 팀과 자원, 물품, 장비를 공유한다.	타 팀과 자원, 물품, 장비를 공유한다.
지속 가능성 담당자	I.4	지속 가능성 담당자를 지명한다. → link 팀의 탄소 인식 훈련을 지원한다. → link	지속 가능성 담당자를 도와 팀이 목표를 달성하도록 돕는다.	지속 가능성 담당자를 도와 팀이 목표를 달성하도록 돕는다.	지속 가능성 담당자를 도와 팀이 목표를 달성하도록 돕는다.
예산 & 일정	I.5	지속 가능한 작업을 지원하기 위해 예산과 일정을 계획한다. → link link		예산과 일정 계획을 돕는다. 지속 가능한 데이터 및 소통 체계를 만든다. 지속 가능성 회의를 매개한다.	
기	I.6	기획 초반 제작자 미팅을 통해 전체 팀이 비전을 보다 지속 가능하게 달성할 수 있도록 한다.	컨셉트 구상에 지속 가능성 부분을 포함한다. 후반에 컨셉트가 변동되는 부분을 줄인다. 적게 쓰고 더 만든다.	초기 컨셉트 구상 회의에서 지속 가능성을 위해 협업할 수 있도록 팀을 매개한다.	기획 초반 미팅에 참석하여 전체 팀이 비전을 보다 지속 가능하게 달성할 수 있도록 한다.
발전	I.7	모든 팀원이 참여하는 '그린 카드' 미팅을 열어 '그린북' 기준과 비교하여 지속 가능성 관련 내용을 리뷰하고 추후 할 조치에 대해 동의한다. → link	유연함을 발휘한다. 지속 가능한 방식의 아이디어 구현을 위해 협업한다. 재사용/공유된 재료 사용을 선호한다. 후반의 변동 사항을 줄인다.	'그린 카드' 미팅을 매개하여 지속 가능성 관련 내용을 리뷰하고 추후 할 조치에 대해 동의한다. → link	'그린 카드' 미팅에 참석하여 지속 가능성 관련 내용 리뷰를 돕고, 개선점을 제안한다.
평가	I.8	팀이 지속 가능한 공연에서 창의적인 비전을 실현할 수 있도록 문제를 해결하고 결정에 도달하도록 돕는다.	물품 재고 리스트의 모든 재료 출처와 폐기 방법을 표기하는 데 기여한다. → link	물품 재고 리스트의 모든 재료 출처와 폐기 방법을 표기하는 데 기여한다. → link	물품 재고 리스트의 모든 재료 출처와 폐기 방법을 표기하는 데 기여한다. → link
제작	I.9			지속 가능한 워크숍 가이드를 반드시 모든 팀원이 이해하고 동의하도록 한다. → link	지속 가능한 워크숍 가이드를 따른다. → link
	I.10	팀이 지속 가능한 공연에서 창의적인 비전을 실현할 수 있도록 문제를 해결하고 결정에 도달하도록 돕는다.	사용 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 75%는 기존 것을 반드시 사용하도록 돕는다. → link	사용 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 75%는 기존 것을 반드시 사용하도록 돕는다. → link	사용 물품 카테고리(세트, 소도구, 의상 등)에서 75%는 기존 것을 반드시 사용하도록 한다. → link
	I.11		모든 물품은 탄소배출이 가장 적은 방식으로 지속 가능하게 조달되도록 돕는다. → link	모든 물품은 지속 가능한 방식으로 조달되도록 팀을 매개한다. → link	모든 물품은 탄소배출이 가장 적은 방식으로 지속 가능하게 조달한다. → link
	I.12		제작자가 해로운 재료를 사용하지 않도록 돕는다. 폴리스티렌, PVC, 열대 경목재를 사용하지 않도록 한다. → link	해로운 재료 가이드를 공유한다. 팀이 폴리스티렌, PVC, 열대 경목재를 사용하지 않도록 돕는다. → link	폴리스티렌, PVC, 열대 경목재를 사용하지 않도록 한다. → link
	I.13		필요한 소도구 및 물품을 초기에 구체화한다. 막판에 물품을 배송하는 일이 없도록 한다. 지역 내 공급자를 우선순위에 둔다.	차량 주행거리를 추적한다. 지역 내 제작자 및 공급자를 우선순위에 둔다.	배송을 최소화하도록 팀을 매개한다. 포장을 최소화한다. 지역 내 공급자를 우선순위에 둔다.
기술	I.14		조립식 시스템을 선호한다. 불필요한 기술 시스템의 고도화를 피한다. 가능하다면 자연적인 약기를 사용한다.	기술팀과 다른 팀원 간의 지속 가능한 협업을 격려한다.	기술팀은 전원 차단 등을 통해 에너지 사용을 줄이는 등 8장의 가이드를 따른다. → link
의상	I.15		재사용품을 선호한다. 지속 가능한 방식으로 조달한다. 유기농 소재와 염색 방식을 명시한다. → link		의상을 최대한 재사용할 수 있도록 의상 가이드를 따른다. 유기농 소재와 염색 방식을 명시한다. → link
리뷰	I.16	지속 가능성 리뷰 회의를 소집하고 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 담당자가 데이터를 수집 및 분석하도록 돕는다. 지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 담당자가 데이터를 수집 및 분석하도록 돕는다. 지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.
폐기	I.17		물품의 80%가 재사용, 기부, 용도 변경, 재활용 또는 보관하도록 사전에 계획한다.	물품의 80%를 반드시 재사용 또는 재활용하도록 팀을 매개한다.	물품의 80% 반드시 재사용 또는 재활용하도록 팀을 돕는다. 기술 장비를 지속 가능한 방식으로 폐기한다.
야외공연	I.18	야외/장소특정형 공연을 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	야외/장소특정형 공연을 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	야외/장소 특정형 공연을 위한 그린북 가이드를 따른다. → link	야외/장소 특정형 공연을 위한 그린북 가이드를 따른다. → link
투어	I.19	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link

누가 무엇을 하는가? 심화단계

링크를 클릭하면 툴킷의 리소스 페이지로 이동

		프로듀서	연출가 & 디자이너	프로덕션 매니저	프로덕션 스태프, 제작자, 공급자
초대	A.1	프로덕션과 관련한 모두를 초대하는 내용에 '그린북' 고급단계 표준을 명시한다.			
프로덕션 동의서	A.2	명확한 윤리적 자금 조달 및 회수에 대한 내용이 명시된 친환경 프로덕션 동의서를 준비한다. → link	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.	친환경 프로덕션 동의서에 서명한다.
팀	A.3	팀원과 조기에 계약하고, '그린북' 기준을 모든 계약서와 입찰서류에 명시한다.	협업한다. 타 팀과 자원, 물품, 장비를 공유한다.	지속 가능성 정보를 공유한다. 타 팀과 자원, 물품, 장비를 공유한다.	타 팀과 자원, 물품, 장비를 공유한다.
지속 가능성 담당자	A.4	탄소 배출량 계산이 가능한 지속 가능성 담당자를 지명한다. 탄소 예산을 세운다. → link	지속 가능성 담당자를 지원한다. 탄소 예산을 팀이 이해하고 달성하도록 돕는다.	지속 가능성 담당자를 지원한다. 탄소 예산을 팀이 이해하고 달성하도록 돕는다.	지속 가능성 담당자를 지원한다. 탄소 예산을 팀이 이해하고 달성하도록 돕는다.
예산 & 일정	A.5	지속 가능한 작업을 지원하기 위해 예산과 일정을 계획한다. → link link		예산과 일정 계획을 돕는다. 지속 가능한 데이터 및 소통 체계를 만든다. 지속 가능성 회의를 매개한다.	
기획	A.6	기획 초반 제작자 미팅을 통해 전체 팀이 비전을 보다 지속 가능하게 달성할 수 있도록 한다.	컨셉트 구상에 지속 가능성 부분을 포함한다. 후반에 컨셉트가 변동되는 부분을 줄인다. 적게 쓰고 더 만든다.	초기 컨셉트 구상 회의에서 지속 가능성을 위해 협업할 수 있도록 팀을 매개한다.	기획 초반 미팅에 참석하여 전체 팀이 비전을 보다 지속 가능하게 달성할 수 있도록 한다.
발전	A.7	모든 팀원이 참여하는 '그린카드' 미팅을 열어 '그린북' 기준과 비교, 지속 가능성 관련 내용을 리뷰하고 추후 할 조치에 대해 동의한다. → link	손쉬운 재사용을 위해 조립식 부품으로 디자인한다. → link	팀이 손쉬운 재사용을 위해 조립식 부품으로 디자인하도록 매개한다. → link	손쉬운 재사용을 위해 조립식 부품으로 디자인하도록 디자이너를 지원한다. → link
평가	A.8	팀이 지속 가능한 공연에서 창의적인 비전을 실현할 수 있도록 문제를 해결하고 결정에 도달할 수 있도록 돕는다.	탄소 배출량 계산을 위한 데이터를 제공한다. 탄소 배출량은 의사결정 설계를 위해 제공한다. → link	탄소 배출량 계산을 위한 데이터 수집을 매개한다. → link	탄소 배출량 계산을 위한 데이터를 제공한다. → link
제작	A.9		쉽게 재활용 할 수 있는 분해 가능한 디자인을 지원 한다. → link	지속 가능한 워크숍 가이드를 반드시 모든 팀원이 이해하고 동의하도록 한다. → link	재사용이 쉽게 모듈형 시스템으로 세트를 만든다. 쉽게 분해하여 재활용하기 용이하게 제작한다. → link
	A.10	팀이 지속 가능한 공연에서 창의적인 비전을 실현할 수 있도록 문제를 해결하고 결정에 도달하도록 돕는다.	반드시 모든 재료(세트, 소도구, 의상 등)를 기존 것으로 사용하도록 돕는다. 또는... → link	반드시 모든 재료(세트, 소도구, 의상 등)를 기존 것으로 사용하도록 돕는다. 또는... → link	반드시 모든 재료(세트, 소도구, 의상 등)를 기존 것으로 사용하도록 돕는다. 또는... → link
	A.11		... 탄소 배출량이 없도록 한다. → link	... 탄소 배출량이 없도록 한다. → link	... 탄소 배출량이 없도록 한다. → link
	A.12		프로덕션은 유해물질 또는 환경에 해로운 재료를 절대 사용하지 않도록 돕는다. → link	프로덕션은 유해물질 또는 환경에 해로운 재료를 절대 사용하지 않도록 팀을 매개한다. → link	프로덕션은 유해물질 또는 환경에 해로운 재료를 절대 사용하지 않도록 돕는다. → link
	A.13		프로덕션은 반드시 전기차량, 기차, 자전거, 대중교통만을 사용하도록 돕는다.	프로덕션은 반드시 전기차량, 기차, 자전거, 대중교통만을 사용하도록 팀을 돕는다.	프로덕션은 반드시 전기차량, 기차, 자전거, 대중교통만을 사용하도록 돕는다.
기술	A.14		조립식 시스템을 선호한다. 불필요한 기술 시스템의 고도화를 피한다. 가능하다면 자연적인 악기를 사용한다.	기술팀과 다른 팀원 간의 지속 가능한 협업을 격려한다.	기술 가이드를 따른다. 분해가 용이한 조립식 대도구를 사용한다. → link
의상	A.15		재사용품을 선호한다. 지속 가능한 방식으로 조달한다. 유기농 소재와 염색 방식을 명시한다. → link		의상은 최대한 재사용한다. 지속 가능한 방식으로 의상을 조달하고 관리한다. 유기농 소재와 염색 방식을 명시한다. → link
리뷰	A.16	지속 가능성 리뷰 회의를 소집하여 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 담당자가 데이터를 수집 및 분석하도록 돕는다. 지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.	지속 가능성 담당자가 데이터를 수집 및 분석하도록 돕는다. 지속 가능성 리뷰 회의에 참석하여 배우고 느낀 점을 공유한다.
폐기	A.17		100%의 물품이 재사용, 기부, 재활용, 용도 변경 또는 보관하도록 사전에 계획한다.	반드시 100%의 물품이 재사용 또는 재활용되도록 팀을 매개한다.	반드시 100%의 물품이 재사용 또는 재활용되도록 팀을 돕는다. 기술 장비를 지속 가능한 방식으로 폐기한다.
야외공연	A.18	야외/장소특정형 공연을 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link	야외/장소특정형 공연을 위한 가이드를 따른다. → link	야외 공연장소에 대한 생태 영향 평가를 의뢰한다. → link	야외/장소특정형 공연을 위한 '그린북' 가이드를 따른다. → link
투어	A.19	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link	투어를 위한 '그린북' 가이드를 따른다. 화물 운송을 최소화한다. 차량 주행거리를 추적한다. → link

지속가능한 제작 툴킷(TOOLKIT)

“우리는 이 길이 쉽지 않을 것이며 혼자서도 할 수 없다는 것을 알고 있다.
그러나 우리는 올바른 방법과 가이드를 통해 지속 가능한 극장을 만들기
위한 우리의 약속이 곧 현실이 될 수 있다는 것 또한 알고 있다.”

European Theatre Convention

지속 가능한 작업을 위한 툴킷 정보는 아래 웹사이트에서 확인 가능

<https://theatregreenbook.com/sustainableproductions-toolkit/>(영어)

<https://greentheatre.notion.site/Toolkit-cb465905abed4c65844805df8fe3081c> 한국어(링크)

감사의 인사

그린북 제작 과정

공연예술계는 탄소 발자국을 줄이고 프로덕션 내 지속 가능한 작업 문화를 만들기 위해 수년간 노력해 왔다. 이러한 노력의 선두에 있던 많은 이들이 ‘그린북’을 개발하는 데에 참여하거나 ‘그린북’의 토대가 되었다.

‘그린북’은 수십 명의 공연예술인과 인터뷰, 포커스 그룹(심층 모임), 컨설팅, 그리고 약 200명의 실무자를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 제작한 것이다. 이 과정에는 친환경 공연 가이드에 관한 광범위한 문헌 조사와 병행되었는데, Broadway Green Alliance, Creative Carbon Scotland, Culture Declares Emergency, Freelancers Make Theatre Work, ISAN, Julie’s Bicycle, SiPA, White Light 외에 많은 이들 작업이 친환경 공연 제작 과정의 데이터베이스 개발 단계에 포함되었다. 이들이 제안한 권고안은 탄소 배출량 감소에 대한 상대적인 효과, (작성 당시 기준) 공연예술인이 적용할 수 있는 용이성, 이를 달성하기 위해 필요한 이해 관계자 및 그룹에 의해 정리되었다. ‘그린북’은 이러한 정보를 한군데 모아 공연을 더욱 지속 가능하게 만들기 위한 간단한 기준과 시스템을 제시한다.

참고문헌은 다음 페이지에 나와 있다.

미래의 그린북

‘그린북’은 작성 당시 지속 가능한 공연 제작의 모범 사례 해석을 수집했다. 그러나 지속 가능한 공연 제작에 대한 해석이 발전하고, 연구를 통해 새로운 기회와 도전이 빛을 발하고, 저탄소 재료와 재사용 재료의 선택권이 넓어지면서 더 넓은 정치 및 인프라 환경이 전개됨에 따라 ‘모범 사례’는 계속 진전하고 발전해 나갈 것이다.

권고한 기준과 타깃은 많은 원칙이나 목표와 마찬가지로 이러한 과정을 통해 다듬어질 것이다.

감사의 말

본 가이드를 개발하는 데 의견과 지원을 제공한 수많은 개인과 기관에 특별한 감사를 표합니다.

Jon Morgan, Robin Townley, Andrew Wylie, Maria Smith, Ben Richardson, Martha Dillon, Paul Handley, Lisa Burger, David Lan, Matt Noddings.

Mark Ager, Emma Attwell, Neil Austin, Richard Baldwin, Gavin Barlow, Siobhán Barbour, Robin Barton, Sarah Barton, Seamus Benson, Natasha Berg, Jon Bausor, Kate Bierman, Dom Bilkey, Sarah Booth, Simon Bourne, Martyn Brabbins, Frankie Bradshaw, Ros Brooke-Taylor, Paul Brown, Phil Brown, Nicki Taylor Brown, Miriam Buether, Paul Burgess, Deborah Chadbourne, Lauren Clancy, Oli Clark, Rose Connolly, Paule Constable, Feimatta Conteh, Simon Cook, Dominic Cooke, Jess Curtis, Simon Curtis, Mark Dakin, Josie Dale-Jones, Neil Darlison, Suba Das, Marcus Davey, Lucy Davies, Max Dorey, Katy Downton, Matt Drury, Tracy Dunk, Caroline Dyott, Loren Elstein, David Evans, Rob Evans, Jane Fallowfield, Alan Finch, Henny Finch, Steve Finnegan, Niamh Flanagan, Anna Fleischle, Craig Fleming, Lizzie Frankl, Ian Garrett, Michael Garrett, Gavin Gibson, Soutra Gilmour, Mark Godfrey, Sadeysa Greenaway-Bailey, Gill Greer, Tanika Gupta, Ruth Hall, Claire Halleran, Will Hargreaves, Steve Harper, Tom Harper, Jess Harwood, Emma Hay, Jeremy Herrin, Tamsin Higgins, Natalie Highwood, Nicky Holderness, Rebecca Holt, Sarah Hopwood, Callum Howie, Andrew Hurst, Jennifer Huygens, Igor, Ceri James, Max Johns, Charlotte Jones, Max Jones, Darren Joyce, Paul Jozefowski, Mona Kastell, Hugo Keating, Ed Kemp, Simon Kenny, Lucy Kirkwood, Neil Lagden, Eleanor Lang, Em Laxton, Vanessa Lefrancois, Gillian Lennox, Thierry Leonardi, Jade Lewis, Tom Lightbody, Leanda Linton, Katy Lipson, Eleanor Lloyd, Bailey Lock, Abby McMillan, Ros Maddison, Mark Makin, Tom Mannings, Pete Marshall, Richard Martin, Lucy Mason, Wayne McGregor, Fiona McLennan, Prema Mehta, Graciela Melitsko Thornton, Charlotte Meyer, Louise Miles-Payne, Becky Minto, Katie Mitchell, Jenny Mollica, Marty Moore, Lucy Morrison, Vicki Mortimer, Hamish Muir, Joe Ward Munrow, Stuart Murphy, Rufus Norris, Deirdre O’Halloran, Rachel O’Riordan, Lucy Osborne, Nick Peel, Chris Pepler, Tom Piper, Steve Rebeck, Evie Redfern, Emma Rice, Ian Rickson, Chris Rodriguez, Tanya Ronder, Marius Ronning, Caroline Routh, Indhu Rubasingham, Mark Rubinstein, Carol Scott,

Andrew Shepherd, Liz Sillett, Alan Stacey, Nina Steiger, Caroline Steinbeis, Melly Still, Gemma Swallow, Rachel Tackley, Jenn Taillefer, Iphigenia Taxopoulou, Ian Taegue, Jack Thompson, Catherine Thornborrow, Chris Thorpe, Alison Tickell, Jo Town, Despina Tsatsas, Ben Turnbull, Ben Twist, Kate Varah, Rachel Walsh, Ellie Warr, Karen Watson, Fiona Watt, Kate West, Geoff Wheel, Mark Wilsher, Emma Wilson.

위에 언급된 이들 중 상당은 프리랜서입니다. 그 외에도 아래 기관 종사자께도 감사를 표합니다.

The Theatres Trust, ABTT, 503 Theatre, ACE, Albany, Arcola, Aria Entertainment, Arts Admin, Arts University Bournemouth, Association of Lighting Designers, Association of Scenic Artists and Makers, Barbican, Battersea Arts Centre, The Brit School, Bush Theatre, Centre for Sustainable Practice in the Arts, Creative Carbon Scotland, Cardiff Theatrical Services, Community Leisure UK, Creu Cymru, Donmar Theatre, Ecostage, Edinburgh International Festival, English National Opera, Federation of Scottish Theatres, Glyndebourne Opera, Guildford School of Acting, Guildhall School of Music and Drama, Headlong, High Tide, Independent Theatre Council, Julie’s Bicycle, Kiln Theatre, Lamp and Pencil, London College of Fashion, London Theatre Consortium, Lyric Belfast, Lyric Hammersmith, Manchester Arts Sustainability Team, Manchester International Festival, Manchester Royal Exchange, Mito 21, Mark Rubinstein Ltd, Mountview, National Theatre, National Rural Touring Forum, National Theatre of Scotland, National Theatre Wales, Old Vic, One Dance UK, Opéra de Lyon, Oxford Playhouse, Propworks, RADA, Reset Scenery, Ridiculous, Roundhouse, Royal Conservatoire of Scotland, Royal Court Theatre, Royal Opera House, Royal Shakespeare Company, Sadlers Wells, Scene Change, Scenery Salvage, Scott Fleary, Set-up Scenery, Society of British Theatre Designers, Soho Theatre, Sonia Friedman Productions, Souvenir, Staging Change, Stephen Joseph Theatre, Sustainability in Production Alliance, Tait, Theatre and Dance Northern Ireland, Theatre Royal Stratford East, UK Theatre / Society of London Theatres, Unicorn Theatre, Unusual, Wise Children, Young Vic.

만약 우리가 누락한 이름이 있다면 미리 사과드립니다. 매우 많은 분이 지속 가능성을 위해 일하는 공연 단체, 컴퍼니, 콜렉티브를 통해 도움과 의견을 주시며 이 가이드에 기여해 주셨습니다.

참고 문헌 및 기타 자료들

Bibliography

Banta, Gaston, Goldmark, Mak & Morris, 2020. Sustainable Production Toolkit.

BFI and Arup, 2020. A Screen New Deal - route map to sustainable film production.

Broadway Green Alliance, 2020. Backstage Toolkit.

Creative Carbon Scotland, 2019. Green Arts Initiative Annual Report: how the creative community is responding to Scotland's Climate Emergency.

Creative Carbon Scotland, 2019. Visual Arts and Climate Change Adaptations in Scotland.

Culture Declares Emergency, 2019. Toolkit.

Freelancers Make Theatre Work, 2020. How can we ensure the freelance voice is heard in making the theatre that we come back to environmentally sustainable? Internal document.

GLA & the Theatres Trust, 2008. Green Theatre: taking action on climate change.

Goldmark, S. 2019, 2019. Circular Design and Production. Theatre Design and Technology, Winter 2019.

ISAN & Julie's Bicycle 2012. ISAN Sustainability Guide.

Julie's Bicycle, 2012. Set Construction and Disposal.

Julie's Bicycle, 2013. Sustainable Production Guide.

Julie's Bicycle, 2015. Sustainable Procurement Guidance. And Touring Guide.

Julie's Bicycle, 2019. Creative Spaces for Nature.

Julie's Bicycle, 2020. Sustainability in the digital age.

Julie's Bicycle and the Ellen MacArthur Foundation, 2019. Towards the Circular Economy: A Briefing Paper.

SBTD, 2020. Notes from the SBTD Sustainable Design Group (SDG) for the Buro Happold Consultation.

Scene/Change Working Guidance, 2020. A Guide to Sustainable Set and Costume Design. Working document.

Sinéad Kidao, Rolling. The Costume Directory.

SiPA, 2020. 10 Quick Sustainable Wins - Venue Designer.

Staging Change, 2018-2020. Various articles.

The Theatres Trust, 2012. Conference 12 Report Delivering sustainable theatres.

White Light, 2012. White Light Green Guide.

York, S., 2011. Greener Productions: Method for the assessment of the carbon footprint of theatrical scenery.

Other Resources

Further information on sustainable theatre can be found at:

<https://juliesbicycle.com>

<https://www.creativecarbonscotland.com>

<http://sipa.global>

<https://ecostage.online>

<https://wearealbert.org>

<https://www.broadwaygreen.com/about-us>

<https://www.sustainability-lab.eu>

Other useful guides and resources:

<https://www.bectuartdepartment.co.uk/what-we-do/work-groups/sustainability>

Advice on waste and materials can be found here:

<https://www.kiculture.org/ki-books/>

Books

A Practical Guide to Greener Theatre : Introduce Sustainability into your Productions, Ellen E Jones, Routledge, 2013

Ecoscenography: An Introduction to Ecological Design for Performance, Tanja Beer, ISBN 978-981-16-7178-4

GLYNDEBOURNE

National Theatre

AECOM Imagine it. Delivered.

GT GARDINER & THEOBALD

Paddy Dillon Architect

ALLFORD HALL MONAGHAN MORRIS

HaworthTompkins

Bristow

BURO HAPPOLD

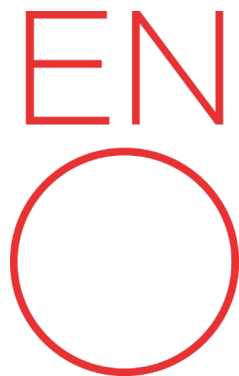

THEATRE PLAN

Pioneering design for over 30 years

ROYAL OPERA HOUSE

With thanks to all those who have made the Theatre Green Book possible through financial support - as well as to the many theatres, companies, and freelance theatre-makers who have supported the Theatre Green Book by donating their expertise and their time.

The Wolfson Foundation

Buro Happold is an international, integrated consultancy of engineers, consultants and advisers. After leading the construction industry in declaring a climate emergency, we've committed to reduce our own impact by achieving challenging science-based targets. We are collectively working towards an equitable and green future by adapting our business to mitigate climate change and the biodiversity crisis and helping others achieve their sustainability goals.

<https://www.burohappold.com/about/>

BURO HAPPOLD

한국어 번역본은 영국 Theatre Green Book 과의 협의 하에 *오늘부터* []의 주최로
번역하였습니다.

번역 : 김보람, 박지선, 백교회, 송미선, 이해원, 전강희

윤문 : 이경희

한국어판 번역 히스토리

2022.11 <지속 가능한 제작> 한국어판 번역 및 공유

2024.01 <지속 가능한 제작> 번역 수정, 윤문 및 툴킷 링크 업데이트
<지속 가능한 건물>, <지속 가능한 운영> 한국어판 번역 및 공유

THE THEATRE GREEN BOOK

1 : 지속가능한 제작
(version beta.3 for trialling)